МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

С. В. Блинова

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ В ТАБЛИЦАХ
(ОТ АНТИЧНОСТИ ДО БАРОККО)

Утверждено редакционно-издательским советом в качестве учебного пособия

ВОЛОГДА
2016

УДК 78.03(075)
ББК 85.313(0)я73
С69

Рецензенты:

кандидат искусствоведения, музыковед *Е.В. Доможирова,* департамент культуры и туризма Вологодской области;

преподаватель БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», музыковед, композитор, лауреат Всероссийских конкурсов, заместитель председателя Вологодского регионального отделения Союза композиторов России *Е.Ю. Хорошина*

Блинова, С. В.
С69 История зарубежной музыки в таблицах (от Античности до Барокко) : учебное пособие / С. В. Блинова ; М-во образ. и науки РФ, Вологод. гос. ун-т. – Вологда : ВоГУ, 2016. – 52 с. : ил., табл.
ISBN 978-5-87851-648-8

В учебном пособии освещены различные эпохи в развитии западноевропейской музыки от Античности до Барокко. В отличие от обычных учебников, информация изложена в кратком виде, чему способствует избранная автором форма таблиц. Каждая тема снабжена списком вопросов для самоконтроля.

Подготовлено на кафедре теории, истории музыки и музыкальных инструментов факультета иностранных языков, культуры и искусств Вологодского государственного университета.

Предназначено для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профилям: «Музыкальное образование», «Дополнительное образование». Может быть использовано преподавателями среднего и высшего профессионального образования.

УДК 78.03(075)
ББК 85.313(0)я73

ISBN 978-5-87851-648-8

© ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», 2016
© Блинова С.В., составление, 2016

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «История зарубежной музыки в таблицах (от Античности до Барокко)» подготовлено на кафедре теории, истории музыки и музыкальных инструментов факультета иностранных языков, культуры и искусств Вологодского государственного университета и предназначено для бакалавров I курса, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профили: «Музыкальное образование», «Дополнительное образование».

Содержание основных тем курса изложено в виде таблиц. В отличие от обычных учебников, информация дается в принципиально ином – предельно кратком, «свернутом» виде. Таблицы позволяют *визуализировать,* сделать отчетливым и наглядным соотношения различных понятий и явлений – жанров, авторов, сочинений, их частей и т.п.

Таблицы могут быть привлечены при изучении нового материала, позволят существенно экономить время при записи лекций и сосредоточить внимание на живом общении, анализе музыкальных произведений, выполнении разнообразных практических заданий.

Кроме того, они могут быть использованы в домашней работе, в процессе повторения пройденного. Обращение к ним позволит студентам вспомнить то, что говорилось на уроке по тому или иному вопросу.

«История музыки в Таблицах» окажется подспорьем и для тех, кто по тем или иным причинам не посетил некоторые занятия: она поможет студентам заполнить пробелы в своих знаниях самостоятельно.

Предлагаемое пособие может оказаться особенно востребованным студентами в период подготовки к зачетам и экзаменам, когда необходимо охватить одновременно очень большой объем информации. Каждая крупная тема снабжена списком вопросов для самоконтроля, призванных активизировать мышление и память обучающихся.

Автор надеется, что данное издание будет применяться выпускниками университета и после завершения курса «История зарубежной музыки» – в процессе их будущей педагогической деятельности на уроках в общеобразовательной или детской музыкальной школе.

Учитывая, что учебное пособие предназначено для изучения в I семестре, следует надеяться, что оно приучит всех, кто начинает серьезный интеллектуальный труд, к сжатию, «свертыванию» любой информации. Думается, что такая привычка к четкому, компактному изложению материала благоприятно скажется и в освоении других предметов, сделает мышление студентов более четким и лаконичным.

1. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Основные источники сведений о музыке Древней Греции

Мифы
Гомеровский эпос
Литературные произведения античных авторов
Теоретические трактаты античных ученых
Изобразительное искусство (архитектура, скульптура, живопись, вазопись)

Музыкальные понятия, появившиеся в Древней Греции

Понятие	Греческое слово	Перевод, этимология слова
Музыка	μουσιχή	Искусство муз
Мелодия	μελφδία	Пение, песнь, напев
Гармония	άρμονία	Связь, стройность, соразмерность
Монодия	μονφδία	Песнь одного, сольная песня
Гомофония	‘ομοφονια	Однозвучие, унисон
Полифония	πολύς, φωνη	Многоголосие
Симфония	συμφωνί	Созвучие
Метр	μετρον	Мера, размер
Ритм	ρυξμος	(от ρεω) – теку
Гамма	γαμμα	Буква греческого алфавита, применявшаяся в средневековой нотации для обозначения самого нижнего звука
Тетрахорд	τετραχορδον	Буквально – четырехструнник
Диатоника	διάτονον	Идущая по тонам
Диапазон	διά πασών	Через все струны
Акустика	άχουστιχός	Слуховой
Динамика	δύναμις	Сила
Хроматизм	χρωματισμός	Цвет, краска

СВЯЗЬ МУЗЫКИ С МИФОЛОГИЕЙ

Аполлон и Дионис

Аполлон Мусагет (предводитель муз)	Дионис
Бог света и искусства, художественного озарения. Играл на лире, сделанной Гермесом из панциря черепахи (лира – символ искусства)	Бог виноделия и плодородия
Символизирует меру, гармонию, аристократический дух	Символизирует разгульный народный дух (его воплощения – бык, конь, козел)
Понятия *аполлонического* и *дионисийского* начал вошли в культурологию (их использовали Г. В. Ф. Гегель, Ф. Ницше, Ф. В. Й. Шеллинг, Р. Вагнер)	

Музы

9 дочерей Зевса и Мнемозины, спутницы Аполлона, которые, черпая воду из Кастальского ключа, одаривали ею избранных	
Имя музы	**Область искусства (науки)**
Каллиопа	Эпической поэзии
Клио	Истории
Мельпомена	Трагедии
Полигимния	Серьезной гимнической поэзии
Талия	Комедии
Терпсихора	Танца и хоровой поэзии
Урания	Астрономии
Эвтерпа	Лирической поэзии, исполнявшейся под аккомпанемент духовых инструментов
Эрато	Любовной поэзии, исполнявшейся под аккомпанемент струнных инструментов

Орфей

Сын фракийского речного бога Эагра и музы Каллиопы
Легендарный певец и музыкант, искусство которого обладало магической силой
Играл на кифаре (лире, форминге), близок музам
Участвовал в походе аргонавтов, усмирял волны, спас аргонавтов от сирен
Спускался в Аид за своей женой Эвридикой, очаровал все царство Аида
Был растерзан вакханками (его смерть оплакивали звери, птицы, деревья, леса, камни)

Образ Орфея в операх европейских композиторов XVII–XX веков

Автор	**Название**	**Год создания**
Якопо Пери	«Эвридика»	1600
Джулио Каччини	«Эвридика»	1600
Клаудио Монтеверди	«Орфей»	1607
Луиджи Росси	«Орфей»	1647
Кристоф Виллибальд Глюк	«Орфей и Эвридика»	1762 (1774)
Йозеф Гайдн	«Душа философа» (исполнялась и под названием «Орфей и Эвридика»)	1791
Георг Бенда	«Орфей»	?
Фердинандо Паэр	«Орфей и Эвридика»	1791
Евстигней Фомин	«Орфей»	1792
Ференц Лист	«Орфей»	1854
Роже Дюкас	«Орфей»	1913
Франческо Малипьеро	«Орфеиды»	1918
Эрнст Кшенек (Крженек)	«Орфей и Эвридика»	1923
Дариюс Мийо	«Несчастья Орфея»	1924
Карл Орф	Обработка оперы «Орфей» Монтеверди	1924 (1929)
Альфредо Казелла	«Сказание об Орфее»	1932

Образ Орфея в произведениях других жанров

Автор	Название	Жанр	Год
Франсуа Дандриё	«Лира Орфея»	Клавирная пьеса	?
Ференц Лист	«Орфей»	Увертюра (симфоническая поэма)	1854
Жак Оффенбах	«Орфей в аду»	Оперетта	1858
Игорь Стравинский	«Орфей»	Балет	1948
Александр Журбин	«Орфей и Эвридика»	Рок-опера	1975

Синкретизм древнегреческого искусства

Синкретизм (от греч. – соединение) – нерасчленённость, характерная для ранних стадий развития искусства, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Аэды	Рапсоды	Кифареды
Певцы, импровизировавшие эпические песни под аккомпанемент струнных инструментов (форминг, лир, кифар), выступавшие на пирах, празднествах, погребальных церемониях	Странствующие профессиональные исполнители, декламировавшие собственные или созданные другими поэтами эпические сказания, главным образом, поэмы Гомера	Музыканты, которые играли на кифаре и одновременно с игрой или попеременно с ней пели (инструменталистов, только игравших на кифаре, называли кифаристами)

Гомер

Слепой странствующий рапсод – самый знаменитый поэт всех времен и народов (неизвестно, существовал ли он в действительности)
Не умел ни читать, ни писать (тогда у греков еще не было письменности)
«Главный учитель и воспитатель Греции» (Платон)
Автор двух знаменитых поэм о Троянской войне – «Иллиады» и «Одиссеи» (по ним в греческих школах изучали язык, мифологию и историю)

Песенно-танцевальные жанры Древней Греции

Пеаны	Гимны в честь богов или по случаю войны
Георгики	Крестьянские песни
Эпиталамы и гименеи	Свадебные песни
Трены	Песни-плачи по умершему человеку
Сколии	Застольные
Эмбатерии	Походные, строевые песни под аккомпанемент флейт
Эпиникии	Хвалебные песни, посвященные спортивной победе или победителю
Оды	Гимны в честь бога Диониса
Дифирамбы	Хоровые гимны, звучавшие в честь Диониса на празднике сбора винограда
Элегии	Жалобные песни
Гипорхемы	Песни, сопровождаемые пляской и мимической игрой под аккомпанемент струнных инструментов и флейты
Гимнопедии	Воспроизведение ритмических движений гимнастического характера
Пиррихии	Быстрые военные танцы

НЕКОТОРЫЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Струнные щипковые

Форминга	Древнейшая разновидность лиры, предшественница кифары. Имела полукруглый корпус с боковыми планками, соединенными бруском, 3-5 (иногда 7) струн. Позже ее вытеснили лира и кифара
Лира	Согласно мифу была изготовлена Гермесом из панциря черепахи и подарена Аполлону. Имела плоский, округлый корпус, от 3 до 11 струн. Воспринималась как атрибут Аполлона, персонифицированной Поэзии и музы Эрато, иногда Терпсихоры. В Древней Греции словом лира обозначался любой инструмент семейства лир – хелис (букв. черепаха), барбит, форминга, кифара
Кифара	Инструмент типа лиры с узким, прямоугольным или трапецевидным корпусом, 2 ручками и перекладинами. Имела 7 струн (иногда и более, от 8 до 12)

Духовые

Авлос	Цилиндрическая или коническая трубка с несколькими пальцевыми отверстиями, прототип нынешнего гобоя и других язычковых инструментов. Мог быть простым или двойным (с двумя трубками, которые держали в двух руках). Изготавливался из тростника или кости, позднее также из дерева, металла, слоновой кости. Ассоциировался с культом бога Диониса
Сиринга	Греческое наименование *флейты Пана* (пастушеской флейты). Изготавливались из тростника, позднее из дерева, глины или бронзы
Гидравлос	Античный пневматический орган, сконструированный Александрийским механиком Ктесибием (3 в до н.э.). Давление воздуха, поступавшего в трубы, поддерживалось в нем столбом воды. Гидравлос – не столько музыкальный инструмент, сколько приспособление для демонстрации принципов гидравлики

Авлодия и авлетика

Авлодия	Авлетика
Пение с сопровождением авлоса	Самостоятельная игра на авлосе

Ударные

Тимпан	Род одностороннего барабана, напоминающего современный бубен или литавры. Атрибут культа Диониса
Систр	Древнеегипетская храмовая погремушка, состоявшая из рамки с рукояткой, сквозь которую проходили 3-4 стержня, на которые надевались тарелочки или колокольчик, звеневшие при встряхивании
Кимвалы	Инструмент, состоящий из двух металлических тарелок с ремнями для надевания на руки. Атрибут различных культов у греков и римлян (в том числе, культа Диониса). Предшественники современных тарелок

МУЗЫКА В ТЕАТРЕ

Греческие трагики

Эсхил (около 525 – 456 до н.э.)	**Софокл** (около 496 – 406 до н.э.)	**Еврипид** (около 484–406 до н.э.)
Количество сохранившихся трагедий (из общего числа созданных)		
7 из 90	7 из более 100	17 из 92
«Персы», «Прометей прикованный», трилогия «Орестея»: «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды» и др.	«Аякс», «Электра», «Филоктет», «Трахинянки», «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона»	«Медея», «Ипполит», «Электра», «Геракл», «Троянки», «Финикиянки», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде» и др.

Греческие комедиографы

Аристофан (около 446 – около 385 до н.э.)	**Менандр** (около 432 – 292 до н.э.)
Количество сохранившихся комедий (из общего числа созданных)	
11 из 44	1 из 100 (от остальных сохранились лишь цитаты)
Комедии «Облака», «Всадники», «Мир», «Птицы», «Осы», «Лисистрата», «Мир», «Лягушки» и др.	Комедия «Брюзга»; в начале XX века также были найдены большие связные фрагменты из комедий «Третейский суд» и «Отрезанная коса»

Музыка в древнегреческом театре

Создатели трагедий и комедий были творцами не только поэтических текстов, но и музыки
В трагедиях и комедиях ведущую роль играл хор, который комментировал происходящие события, сочувствовал героям, не только пел, но и плясал
«Трагедия возникла из трагического хора и вначале была только хором, и не чем иным, как хором» (Ф. Ницше, трактат «Рождение трагедии из духа музыки», 1872)
Позднее из хора выделились отдельные актеры: *протагонист* (актер, играющий главную роль), *девтерагонист и тритагонист (второй и третий актер)*

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Основные учения

О связи музыки и числа (музыки и математики)	О связи музыки и Вселенной	Учение об этосе

Основные представители

Пифагор Самосский
(около 570–около 500 до н. э.)

Древнегреческий философ и математик Первый мыслитель, назвавший себя философом («философия» – «любовь к мудрости»)
Создатель религиозно-философской школы пифагорейцев в Кротоне, объединившей наиболее значитительные достижения греческой научной мысли
Учение имело эзотерический характер, Пифагор не оставил письменного изложения своего учения, его пересказ содержится в работах других авторов
Пифагора называли на 1/10 гением, а на 9/10 выдумкой

Пифагорейцы

Лас Гермионский (около 550 – начало 5 в. до н.э.) Гиппас (574–522 г. до н. э.), Филолай (5 в. до н. э.), Лисид (5 в до н.э). Архит (около 428– около 365 до н.э.), Ксенофил**,** Евдокс (около 408– около 355 до н.э.), Андрокид. К традиции Пифагора примыкали Платон, Евклид, Эратосфен, Дидим, Никомах, Птолемей

Значение Пифагора и пифагорейцев

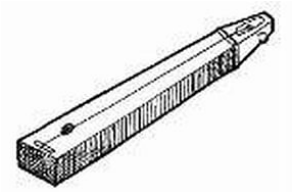
Заложили первые научные принципы познания музыки – теорию музыки (учение о звуке, интервалах, консонансах и диссонансах, ладах, музыкальной системе, строе)
Заложили основы музыкальной акустики – установили зависимость между высотой тона звучащей струны и её длиной Вывели числовые выражения интервалов пифагорейского музыкального строя (Знаменитый пифагорейский тезис: «Все вещи суть числа»)
Размышляли о космологическом значении музыки, о музыке небесных сфер
Описали воспитательную роль музыки, ее связь с медициной, способность врачевать страсти и нравы («Существуют те или иные мелодии, созданные против страстей души, уныния и внутренних язв») Катарсис – очищение души с помощью музыки

Учение о музыке сфер

Музыка построена по типу Вселенной, а Вселенная – по типу музыки
Движение небесных сфер создает прекрасную музыку: «Когда же несутся Солнце, Луна и еще столь великое множество таких огромных светил со столь великою быстротою, невозможно, чтобы не возникал некоторый необыкновенный по силе звук»

Монохорд (от греч. – однострунный)

Продолговатый прямоугольный прибор, состоящий из резонаторного ящика с натянутой над ним струной. По преданию был изобретен Пифагором
Служил для точного построения музыкальных интервалов путём фиксации различных длин звучащей части
До XX века использовался в опытах по акустике, при настройке инструментов, при обучении теории музыки и пению. Звук извлекался щипком или молоточками



Монохорд

Соответствие музыкальных интервалов математическим пропорциям

Числовая пропорция длин струн	Получаемые интервалы
2 : 1	Октава
3 : 2	Квинта
4 : 3	Кварта
Цифры 1, 2, 3, 4 – *тетрактис,* четыре самых совершенных числа, сумма которых равна священному числу 10	Этими интервалами у греков исчерпывались все *консонансы* (терции и сексты до вплоть XIV века н.э. считались диссонансами)

Платон (428 или 427 до н.э. – 348 или 347 до н.э.)
(настоящее имя – Аристокл)

Философ-идеалист, ученик Сократа и учитель Аристотеля, чемпион Истмийских игр
В Афинах в роще, посвященной герою Академу, открыл философскую школу – Академию
Почти все известные сочинения Платона написаны в форме диалогов
Музыкально-эстетические и музыкально-теоретические проблемы отражены в диалогах: «Государство», «Законы», «Тимей», «Пир», «Филеб» и др.
«Гармония – это созвучие, а созвучие – это своего рода согласие, а из начал различных, покуда они различны между собой, согласия не получается. … А согласие во все это вносит музыкальное искусство, которое устанавливает, как и искусство врачебное, любовь и единодушие. Следовательно, *музыкальное искусство есть знание любовных начал, касающихся строя и ритма»* (из диалога «Пир»)
«Каждый человек, взрослый или ребенок, свободный или раб, все государство должны беспрестанно петь сами себе очаровывающие песни» (из диалога «Законы»)
Теория небесного гептахорда (семиструнника): «чем дальше планета от Земли, тем больше скорость и выше тон, который она издает» (из диалога «Тимей»)

Аристотель (384 до н. э.– 322 до н.э.)

Философ, естествоиспытатель, социолог, психолог, эстетик, музыкальный теоретик
Ученик Платона, учитель Аристоксена, воспитатель Александра Македонского
В местности, посвященной богу искусств Аполлону Ликейскому, основал Ликей (лицей)
Учение о музыке изложено в трактатах: «Поэтика», «Политика», «Метафизика», «Риторика», «О душе»
Произвел первую классификацию искусств Высшие искусства, по Аристотелю, – поэзия и музыка
Музыка обладает особыми преимуществами – она «способна непосредственно передавать движение и возбуждать энергии, которые лежат в основе нравственных движений души»
Возражал против пифагорейского тезиса о числе как основе гармонии – музыка, которая не слышима, не является музыкой
Создал учение о мимесисе и катарсисе

Аристоксен (354 до н.э. – около 300 до н. э.)

Музыкальный теоретик, ученик Аристотеля
Большая часть его многочисленных трудов утеряна; сохранился труд «Гармоника» (в 3 книгах), фрагменты из «Ритмики», некоторые положения его учения дошли до нас в изложении Плутарха
Противостоял пифагорейской эстетике, отвергал учение пифагорейцев о чисто математической природе звуковых отношений и обращался к чувственному опыту
Классифицировал интервалы по консонантности и диссонантности звучания, по степени их сложности, по рациональности структуры

Каноники и гармоники

Каноники (канон – то же, что и монохорд)	**Гармоники**
Последователи Пифагора	Последователи Аристоксена
Исходили из математических пропорций	Исходили из чувственно-слухового восприятия
Критерий гармонии – *число*	Критерий гармонии – *музыкальный слух*
Консонанс – это интервал, в основе которого лежит простейшее числовое соотношение	Консонанс – это наиболее приятное для слуха созвучие

Древнегреческие лады

Основу ладовой системы составляли тетрахорды (первоначально только нисходящие)
Ладовые образования более высокого порядка возникали как объединения тетрахордов
Существовало два принципа объединения тетрахордов: «слитное» (с совпадением смежных звуков) и «раздельное» (смежные звуки отстоят на тон)

Три наклонения тетрахордов

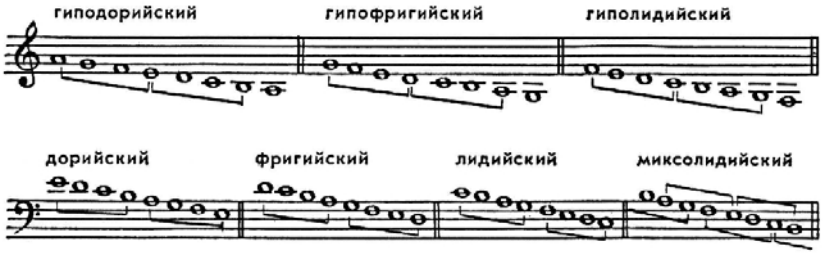
Диатоническое	**Хроматическое**	**Энгармоническое**
Ми – ре – до – си	*Ми – ре-бемоль – до – си*	*Ми – до – до-бемоль – си*

Происхождения названий древнегреческих ладов

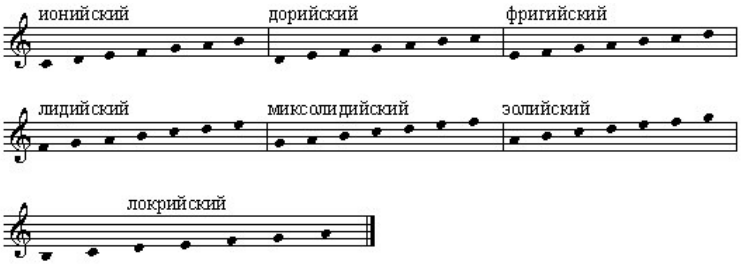
Ионийский	Ионийцы – одно из основных греческих племен, населявших Аттику
Дорийский	Дорида – горная область в древней Греции; дорийцы (доряне) – одно из основных греческих племен
Фригийский	Фригия – область Малой Азии, фригийцы – народность, жившая на побережье Мраморного моря
Лидийский	Лидия – область Малой Азии и государство, существовавшее с VII в. до н.э.
Эолийский	Эолия – область Малой Азии; Эолийцы – одно из греческих племен, населявшее Фессалию
Локрийский	Локрийцы – племя, населявшее греческую область Локриду

Изменение названий семиступенных ладов в эпоху Средневековья

Древняя Греция	**Средневековье**
Дорийский	Фригийский
Фригийский	Дорийский
Лидийский	Ионийский
Миксолидийский	Локрийский
Гиполидиийский	Лидийский
Гиподорийский	Эолийский
Гипофригийский	Миксолидийский



Звукоряды древнегреческих ладов



Звукоряды ладов в окончательном (современном) виде

Учение об этосе

(от греч. *этос* – нрав, характер)

Музыка – средство этико-воспитательного воздействия
Определенный этос приписывался ладам, инструментам, голосам
Посредством различных ладов, размеров, ритмов, окрасок музыка способна воздействовать на нравственность, приводить в различные душевные состояния, формировать характер

Классификация ладов Аристотелем

Этические	**Практические**	**Энтузиастические (символизирующие экстаз, восторг, вакхическое опьянение)**
Дорийский, лидийский	Гиподорийский, гипофригийский	Фригийский

Музыкальная нотация в Древней Греции

Буквенная нотация	Использовались буквы греческого и финикийского алфавита	Появилась не позднее III в. до н. э.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. *Каковы источники наших сведений о музыке Древней Греции?*
2. *Какие используемые в современной практике музыкальные понятия появились в Древней Греции?*
3. *Имена каких греческих богов стали нарицательными и используются в современной культурологии?*
4. *Расскажите о древнегреческих музах. С какими областями искусства были связаны музы Терпсихора, Мельпомена, Талия?*
5. *Охарактеризуйте образ Орфея. На каком музыкальном инструменте он играл? Какие факты свидетельствуют о необыкновенной силе воздействия пения Орфея на всю природу?*
6. *Каково значение мифа об Орфее в европейской культуре?*
7. *С какими искусствами была тесно связана древнегреческая музыка?*
8. *Перечислите и кратко охарактеризуйте струнные, духовые и ударные музыкальные инструменты древних греков. Какой древнегреческий инструмент и по сей день является символом искусства?*
9. *Перечислите основные лады древних греков. Каково происхождение их названий?*
10. *Какую роль играла музыка в древнегреческой трагедии?*
11. *Что такое монохорд, и с какой целью он был сконструирован?*
12. *Расскажите о деятельности Пифагора и его последователей. Каковы заслуги Пифагора и пифагорейцев в области теории музыки?*
13. *Какова роль Платона и Аристотеля в развитии музыкальной эстетики?*
14. *Каким образом, согласно представлениям древних греков, проявлялась связь музыки и математики? Какие интервалы греки считали консонансами?*
15. *Что такое консонанс с акустической точки зрения? Назовите числовые пропорции, соответствующие интервалам октавы, кварты, квинты.*
16. *Что представляло собой греческое учение об этосе?*
17. *Каким средствам музыкального языка греки приписывали определенный этос?*
18. *В чем заключались противоречия между каноническими и гармониками?*

2. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Средневековье

Название этой эпохе было дано историками эпохи Ренессанса	
Период, начало которого совпадает с отмиранием античной культуры, а конец – с ее возрождением в Новое время	
Раннее Средневековье	*Позднее Средневековье*
Конец V века (476 год – падение Западной Римской империи) – конец X века	XII–XIII века (в музыке – до XIV века)

Некоторые музыкальные понятия, имеющие латинское происхождение

Понятие	**Латинское слово**	**Перевод, этимология слова**
Невма	Neuma	От греч. pnéuma – дыхание
Интервал	Intervallum	Расстояние
Аккорд	Accordae	Согласовываю
Консонанс	Consono	Согласно звучу
Диссонанс	Dissono	Нестройно звучу
Нота	Nota	Письменный знак, заметка
Нотация	Notatio	Записывание, обозначение
Альтерация	Alteratio	Изменение
Имитация	Imitatio	Подражание, копия
Модуляция	Modulatio	Соразмерность, гармоничность, стройность
Кульминация	Culmen	Вершина
Темперация	Temperazio	Правильное соотношение, соразмерность
Секвенция	Sequentia	От sequor – иду вслед, следую
Фактура	Factura	Обработка, изготовление, творение
Мажор	Maggiore	Больший, старший
Минор	Minore	Меньший, младший
Dur	Durus	Твердый
Moll	Molle	Мягкий

Тривиум и квадривиум

Тривиум или **тривий** (от лат. trivium – «перекрёсток трёх дорог»)	**Квадривиум** или **квадривий** (от лат. quadrivium – «четырёхпутье»)
Первая ступень средневекового образования в школах и университетах, включавшая 3 гуманитарные науки и предшествовавшая квадривиуму	Повышенный курс светского образования в школах и университетах, состоявший из 4 точных наук, следующий за тривиумом
1. Грамматика 2. Риторика 3. Логика (диалектика)	1. Арифметика 2. Геометрия 3. Астрономия 4. Музыка

Мировые религии

Христианство	Буддизм	Ислам

Христианские конфессии

Католицизм	Протестантизм	Православие

Библия (от греч. – «книги, сочинения»)

Собрание священных текстов христиан	
Ветхий завет	**Новый завет**
Общий для иудеев и христиан	Чисто христианский

Храм

Центр средневековой культуры
Полифункционален: образовательные функции (школы и университеты возникали при храмах); в храме заседал парламент, суд, устраивались театральные представления, пиры и т.п.
Синтез искусств в храме: архитектура, живопись, музыка и т.д.

Григорианский хорал

Традиционное литургическое пение римско-католической церкви
Термин происходит от имени Григория I Великого (около 540–604), который в 590–604 годах был Папой Римским
Григорий I собрал напевы, очистил от излишней экспрессии, установил точные нормы исполнения, распределив их по дням церковного календаря
Впоследствии григорианские хоралы использовались как тематическая основа многих произведений (композиторов нидерландской школы, Д.П. Палестрины, И.С. Баха, В.А. Моцарта др.).

Основные черты григорианского хорала

Источник текстов – Библия
Латинский текст (отдельные песнопения исполнялись на греческом языке)
Монодический склад (одноголосие), который способствовал лучшему восприятию текста и символизировал полное единение верующих
Исполнение мужским хором
Плавность мелодии, преобладание поступеного движения – движение голоса вверх уравновешивается последующим движением вниз
Ровность ритма, подчинение ритма произнесению текста
Диатоника. Ладоинтонационная основа хорала – 8 модальных ладов
Запись хоралов невмами, позже – квадратной нотацией

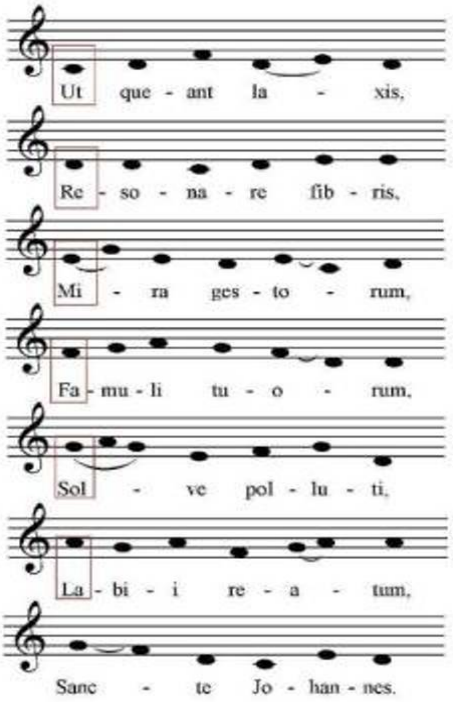
Стили григорианского пения (по степени распева текста)

Силлабические	**Невматические (мелодические)**	**Мелизматические**
1 тон на слог текста	2-3 тона на слог	Неограниченное количество тонов на слог
Напоминают живую речитацию	Представлены одной невмой	Применяется в юбиляциях – празднично-ликующих песнопениях («Аллилуйя»)

Приемы исполнения григорианского пения

Антифон	**Респонсорий**
Чередование двух групп певчих	Чередование пения солиста с пением ансамбля или хора

Текст средневекового католического гимна
в честь св. Иоанна, легендарного покровителя певцов
(сочинен около 700 года Павлом Диаконом)

Латинский текст	Русский перевод
	Дабы было легко Извлекать звуки Сотворили чудо Слуги твои. Разрешили грешным Устам творить запретное, О, святой Иоанн.

Ранние формы культового многоголосия

Органум

Собирательное название ранних форм европейского многоголосия			
Параллельный	**Свободный**	**Мелизматический**	**Метризованный**
Движение голосов в ч. 4 или ч. 5. (также с добавлением их октавных расширений)	Включал косвенное движение и противодвижение, перекрещивание голосов	Противопоставление одному звуку в одном голосе нескольких звуков в другом голосе	Органум, в котором выписан ритм голосов
IX – X века	XI – середина XII века	XVII век	Конец XII – 1-я половина XIII века

Месса

(от франц. messe, от позднелат. missa, от лат. mitto – посылаю, отпускаю)
Центральный обряд суточного богослужения католической церкви
Совершается на латинском языке
Некоторые разделы мессы читаются или речитируются (молитвы), другие поются (священные песнопения, исполняемые соло и хором)
Месса как музыкальный жанр – циклическое вокальное или вокально-инструментальное произведение на текст определённых разделов одноименного главного богослужения
Первоначально была одноголосной, с 14 века стала многоголосной
Первая месса, созданная одним автором, принадлежала Гийому де Машо

Разделы мессы

Ordinarium (от лат. – неизменный)		**Proprium** (от лат. – подобающий)	
Исполняются ежедневно		Изменяются в зависимости от праздника	
Kyrie eleison От греч.	**Господи,** **Помилуй**	**Introit**	Начало
Gloria in excelsis Deo	**Слава** в вышних богу	Graduale (от лат. gradus – ступень)	Песнопение на ступенях амвона и посвященное данному празднику или воскресению
Credo in unum Deum	**Верую** во единого Бога	**Alleluia**	Хвалите Господа
Sanctus dominus Deus Sabaoth и **Benedictus** qui venit in nomine Domini	Свят господь Бог Саваоф и **Благословен** грядущий во имя Бога	**Offertorium**	Молитва при преосуществлении даров
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi	**Агнец Божий**, взявший на себя грехи мира	**Communio**	Исполняется во время причастия

Текст ординариума мессы

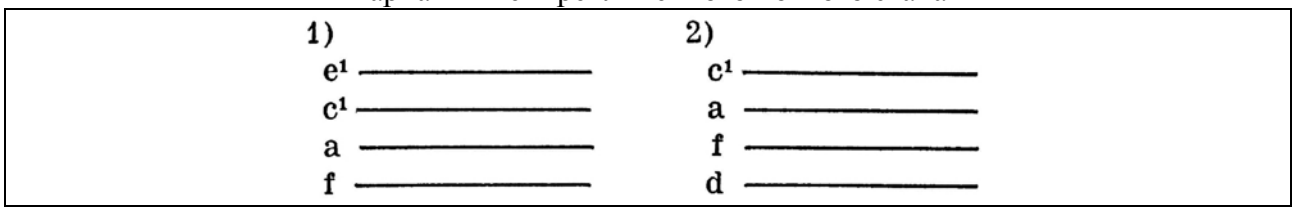
KYRIE, ELEISON	**ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ**
Kyrie eleison, Christe eleison.	Господи, помилуй. Христос, помилуй.
GLORIA	**СЛАВА**
Gloria in exelsis Deo.	Слава в вышних Богу
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.	И на земле мир людям доброй воли.
Laudamus te.	Хвалим Тебя,
Benedicimus te.	Благословляем Тебя,
Adoramus te.	Поклоняемся Тебе,
Glorificamus te.	Прославляем тебя.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.	Благодарим Тебя ради великой славы Твоей.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.	Господь Бог, Царь небесный, Бог Отец всемогущий.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.	Господь Сын единородный, Иисус Христос.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.	Господь Бог, Агнец Божий, Сын Отца,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.	Взявший на себя грехи мира, помилуй нас.
Qui tollis peccata mundi	Взявший на себя грехи мира,
Suscipe deprecationem nostram.	прими молитву нашу.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.	Сидящий по правую руку от Отца, помилуй нас.
Quoniam tu solus sanctus.	Ибо ты один Свят,
Tu solus Dominus.	Ты один Господь.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.	Ты один высочайший, Иисус Христос.
Cum Cancto Spiritu, in Gloria Dei Patris.	Со Святым Духом, Во славе Бога Отца.
Amen.	Аминь.
CREDO	**ВЕРУЮ**
Credo in unum Deum,	Верую в единого Бога,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,	Отца всемогущего, творца неба и земли,
visibilium omnium et invisibilium.	видимого всего и невидимого.
Et in unum Dominum Jesum Christum,	И в единого Господа Иисуса Христа,
Filium Dei unigenitum.	Сына Божьего единородного.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.	И от Отца рожденного прежде всех веков.
Deum de Deo, lumen de lumine,	В Бога от Бога, в свет от света,
Deum verum de Deo vero.	В Бога истинного от Бога истинного,

Genitum, non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucificsus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.	Рожденного, не сотворенного, единосущного, Отцу, который все сотворено. Который ради нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес, И воплотился от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком. И распят за нас при Понтии Пилате, страдал и погребен был. И воскрес на третий день по Писанию. И взошел на небеса, и сидит по правую руку Отца. И снова грядет со славой судить живых и мертвых, царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа животворящего, который от Отца и Сына исходит. Которого с Отцом и Сыном мы наравне почитаем и прославляем и который вещал через про- роков. (Верую) и в единую святую, вселенскую и апостоль- скую церковь. Исповедую единое крещение во отпущение грехов. И ожидаю воскресения из мертвых И жизни будущего века. Аминь.
SANCTUS Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra Gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.	**СВЯТ** Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф. Земля и небеса полны славой твоей. Осанна в вышних. Блажен грядущий во имя Господа. Осанна в вышних.
AGNUS DEI Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.	**АГНЕЦ БОЖИЙ** Агнец Божий, взявший на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, взявший на себя грехи мира, даруй нам мир.

Гвидо Аретинский
(около 990 – около 1050)

Видный итальянский музыкант и музыкальный теоретик XI века
Монах бенедиктинского монастыря в Ареццо, руководитель детского хора
Реформатор в области музыкальной практики
1. Ввёл четырехлинейный нотный стан
2. Обозначил высоту звука на каждой линии начальными буквами латинского алфавита – g, f, c; из них позже образовались ключи G, F, C
3. Придумал систему сольмизации – установил слоговые названия ступеней звукоряда – ut, re, mi, fa, sol, la

Варианты четырехлинейного нотного стана



Школа Нотр-Дам
(собора Парижской Богоматери)

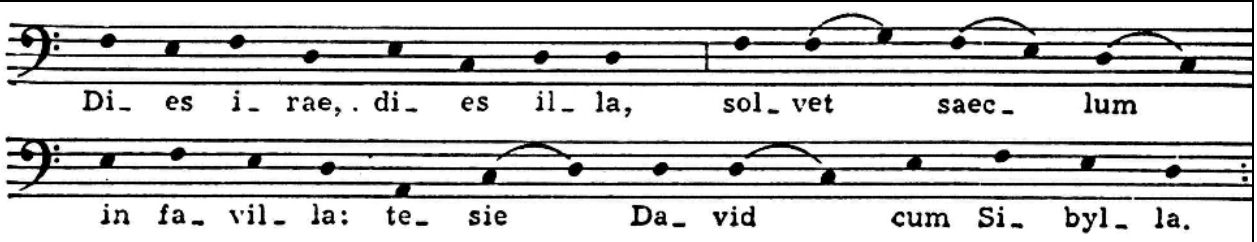
Компо-зитор	**Время жизни**	**Значение**
Леонин	Около 1163–1201	Лучший органист своего времени, составитель «Большой книги органума». В его произведениях получили развитие принципы ранней полифонии, основанной на соединении двух голосов в параллельном и противоположном движении
Перотин Великий	Конец XII – первая треть XIII века	Самый прославленный из музыкантов, участвовавший в редактировании «Большой книги органума», приписываемой Леонину. Создал яркие образцы мелизматического органума; наряду с 2-х-голосием стал использовать 3-4-х голосие

Мотет

Франц. «motet» просходит от «mot» – слово
Многоголосное (чаще всего, 3-голосное) произведение, основанное на готовом мелодическом образце (церковном или светском)
Мог сочетать в себе тексты на разных языках (например, духовный текст на латинском языке и текст французской любовной песни)
Мотеты писали Перотин, Филипп де Витри, Гийом де Машо и др.

Dies irae

Средневековое католическое пенопение (секвенция), выражающее идею Страшного Суда
Было окончательно оформлено в XIII веке монахом Томазо да Челано
Одна из 5 секвенций, узаконенных Тридентским собором в Риме (1545–1563)



Латинский текст (начало)	Русский перевод
Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla teste David cum Sibylla Quantus tremor est futurus quando judex est venturus cuncta stricte discussurus Mors stupebit et natura Cum resurget creatura judicanti responsura. …[и т.д.]	День гнева, тот день, повергнет мир во прах, по свидетельству Давиды и Сивиллы. О, каков будет трепет, когда придет Судия, который все строго рассудит. Смерти не будет, застынет природа, когда восстанет тварь, чтобы держать ответ перед Судящим. ……[и т.д.]

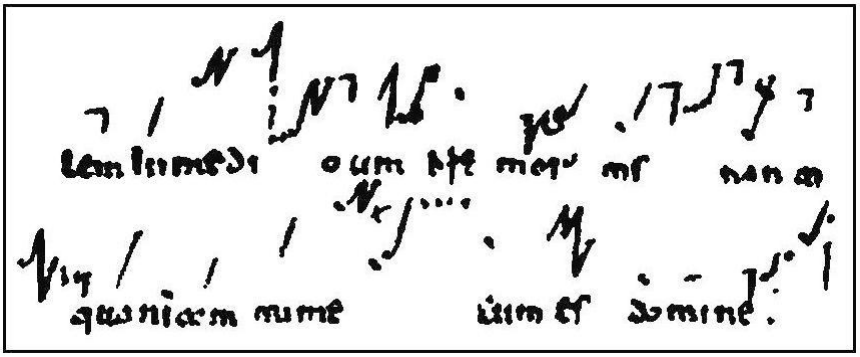
Dies irae в музыке последующих эпох

Dies irae – часть традиционной формы католической мессы-реквиема В реквием обычно входит текст Dies irae (в старинных реквиемах использовался и напев Dies irae)
Как символ смерти, трагического начала Dies irae звучал в сочинениях многих композиторов XIX–XX веков: «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза, «Пляске смерти» Ф. Листа, «Пляске смерти» К. Сен-Санса, симфонии «Манфред» П.И. Чайковского, «Острове мертвых», «Рапсодии на тему Паганини», Третьей симфонии, «Симфонических танцах» С.В. Рахманинова, в музыке Д.Д. Шостаковича к трагедии «Гамлет» В. Шекспира и др. сочинениях

Этапы развития музыкальной нотации

Название	Объяснение	Время
Невмы	*Невменное письмо* в Западной Европе	IX век
Постепенное формирование нотных линеек	Первая, красная линия, пересекла невмы, закрепив ноту *фа* малой октавы; вторая (желтая) линия – ноту *до* первой октавы	X век
Формирование нотного стана	Введение Гвидо Аретинским еще двух линеек – формирование четырехлинейного нотного стана. Появление шести слоговых названий нот – *Ut, re, mi, fa, sol, la,* заимствованных Гвидо Аретинским из гимна в честь св. Иоанна	XI век
Хоральное письмо	Появление квадратных нот	XII-XIII века
Мензуральная нотация	Начало фиксации в нотной записи не только высоты, но и длительности нот (использовались длительности *Maxima, Longa, Brevis, Semibrevis, Minima Semiminima, Fusa, Semifusa*)	XII–XVI века

Пример невменной нотации



Некоторые знаки мензуральной нотации («черный период», XIV век)

Обозначение	Латинское название	Русское название	Перевод слова
	Maxima	Максима	Самая большая
	Longa	Лонга	Длинная
	Brevis	Бревис	Короткая
	Semibrevis	Семибревис	Полукороткая
	Minima	Минима	Самая малая
	Semiminima	Семиминима	Половина самой малой

Ars nova (новое искусство)

Название созданного около 1320 года трактата Филиппа де Витри (1291–1361), который узаконил новые формы полифонии, основанные на противодвижении, терции и сексты в качестве консонансов и т.п.	Западноевропейская музыка XIV века в целом как новый этап в развитии музыкального искусства на пути от Средневековья к Возрождению – в противопоставление ее культовой полифонии XII–XIII веков – Ars antiqua

Гийом (или **Гильом де Машо) (около 1300–1377)**

Французский поэт и композитор
Крупнейший представитель Ars nova
Создал новый тип мотета – изоритмический, писал в жанрах баллады, ле, вireле, рондо
Автор первой из известных авторских месс (1364)
Первый композитор, составивший каталог своих произведений

СВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Общепринятая классификация носителей светской музыкальной культуры

Трубадуры	Труверы	Миннезингеры

Трубадуры

(от франц. troubadour, от прованс. trobador, от trobar – находить, изобретать, слагать стихи)

Французские лирические поэты-певцы Южной Франции конца XI – начала XIV века, исполнявшие свои стихи под собственный музыкальный аккомпанемент
Воспевали любовь к прекрасной Даме, служение Богу и господину, крестовые походы
Искусство трубадуров получило распространение в Провансе и других провинциях Древней Окситании (Лангедоке, Оверни)
Среди наиболее видных трубадуров: Гильом IX герцог Аквитанский, барон Бертран де Борн, Гираут де Борнейль, Маркабрю, Фуше Марсельский, Рембаут де Вакейрас и др.

Труверы

(франц. trouvere, от trouver – находить, придумывать, сочинять тропы)

Поэты-певцы Северной Франции конца XII – XIII века, говорившие на другом наречии
Первоначально – Восточная и Северная Франции (графство Шампань, Фландрия, герцогство Брабант), затем – графство Анжу и герцогство Нормандия
Творчество труверов сложилось под влиянием поэзии трубадуров
Среди наиболее знаменитых трубадуров – Адам де ла Аль, Кретьен де Труа, Тибо Шампанский, Мария Французская, Гильбер де Берневиль, Гильом де Винье и др.

Миннезингеры

(от немец. Minne – любовь, Singer – певец)

Немецкие лирические поэты-певцы, авторы-исполнители рыцарской лирики
Многие тексты обладают религиозным, морально-назидательным характером
Расцвет искусства миннезингеров – XII–XIV века
Вольфрам фон Эшенбах, Рейнмар фон Хагенау, Вальтер фон дер Фогельвейде и др.
Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде – герои оперы Вагнера «Тангейзер»

Концепция книги «Менестрели» М. Сапонова[1]

Использование понятий «трубадур» и «трувер» – терминологическое недоразумение
В эпоху Средневековья понятия «трубадур» и «трувер» практически не применялись
Оперирование терминами «трубадур», «трувер», «миннезингер» упрощает сложнейшую панораму песенного творчества и социокультурную ситуацию того времени – эти наименования соотносятся лишь с провансальскими, французскими, немецкими песнями, «оставляя в стороне … авторов итальянских, португальских, нидерландских, шотландских и т.д. песен»
Корректнее пользоваться понятиями «менестрель», «жонглер» («шпильман»)

Классификация менестрелей М. Сапоновым

Поющие поэты	Авторы героического и рыцарского эпоса, лирической и социально-политической поэзии, аккомпанировавшие себе на струнных инструментах
Инструменталисты	Музыканты, владевшие игрой на нескольких инструментах
Представители зрелищно-цирковых искусств	Акробаты, гимнасты, эквилибристы, иллюзионисты, дрессировщики, канатоходцы и т.п.
Представители синтетических, переходных форм	Менестрели, сочетавшие различные профессиональные навыки

Инструменты менестрелей

Струные	Духовые	Ударные
Арфа, цитра, лютня, ротт, виела, ребек, фидель, трумшайт, крут	Труба, рог, флейта, шалмей, крумгорн, волынка, раушпфайф	Барабаны, накры, бубен, тамбурин, колокола, кастаньеты, тарелочки

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. *Какое место занимала музыка в системе средневекового образования? Какие науки входили в тривиум и квадривиум?*
2. *Расскажите о григорианском хорале. Почему он получил такое название?*
3. *Что такое органум и каковы его основные разновидности?*
4. *Что представляет собой жанр мессы?*
5. *Перечислите латинские и русские названия частей ординариума мессы.*
6. *Кем был Гвидо Аретинский, и каковы его заслуги в истории музыки?*
7. *Каково происхождение использующихся и ныне слоговых названий нот? Какое слоговое название не совпадало с современным, какое название появилось позже других?*
8. *Расскажите о Dies irae. В сочинениях каких композиторов последующих эпох использовалась эта средневековая секвенция?*
9. *Что такое невмы? Какова их роль в развитии музыкальной нотации?*
10. *Каков был первый шаг к фиксации в нотной записи точной высоты звуков?*
11. *Что такое мензуральная нотация? Перечислите ее основные длительности.*
12. *Охарактеризуйте Ars nova и творчество Гиойма де Машо.*
13. *Назовите представителей светской культуры эпохи Средневековья. На какие группы их делит М. Сапонов? В чем новизна его исследования?*

[1] Сапонов, М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы / М.А. Сапонов. – М: Классика-XXI, 2006. – 400 с. – С. 40–62.

3. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ РЕНЕССАНСА

Ренессанс
(франц. Renaissance, итал. Rinascimento – Возрождение)

Эпоха в развитии стран Европы (XIV–XVI века), в течение которой совершился переход от средневековой культуры к культуре Нового времени (получила название через отношение к другой эпохе)
Крупные экономические, социально-политические сдвиги, расцвет светской гуманистической мысли, научные и географические открытия
Реформация – социально-политическое движение XVI века, направленное против феодализма и католической церкви. Контреформация
Термин впервые был употреблен в XVI веке Джорджо Вазари (1512–1574)
В музыковедении принят со второй половины XIX века (А.В. Амброс, Х. Риман)

Некоторые черты эпохи

Обращение к художественным идеалам античности Использование античных поэтических текстов, опора на отдельные положения античной эстетики и теории музыки
Появление новой христианской конфессии – протестантизма (перевод М. Лютером «Нового завета» на немецкий язык) и нового типа хорала – протестантского
Появление демократической публики, расцвет любительского музицирования
Развитие нотопечатания

Национальные школы эпохи Ренессанса (раннего Барокко)

Франко-фламандская[2] (нидерландская) школа *Первая*: Гийом Дюфаи, Жиль Беншуа *Вторая*: Йоханнес Окегем, Якоб Обрехт, Жоскен Депре *Третья*: Орландо Лассо	
Французская школа Клеман Жанекен	
Итальянские школы	
Флорентийская	Франческо Ландино, Винченцо Галилеи
Римская	Франческо да Милано, Джованни Перлуиджи Палестрина, Феличе Анерио и Джованни Франческо Анерио
Венецианская	Андриан Вилларт (Виллаарт), Андреа и Джованни Габриели
Неаполитанская	Карло Джезуальдо ди Веноза
Английская школа Джон Данстейбл, Уильям Бёрд, Джон Булл, Джон Дауленд (Доуленд)	
Немецкая школа Генрих Шютц, Иоганн Герман Шейн, Самуэль Шейдт	

[2] Фламандцы – собирательное название для жителей современной Бельгии, Голландии, Северной Франции.

Основные песенные жанры итальянской музыки эпохи Ренессанса

Название	Происхождение (перевод слова)	Сущность жанра
Лауда	Итал. lauda от лат. laus – хвала	Народная песня внелитургического содержания на народном языке
Вилланелла	Итал. vilanella – деревенская песня	Крестьянская песня, которая пелась a cappella и под аккомпанемент лютни
Фроттола	Итал. frottola – народная песенка, шутка, выдумка	Жанр североитальянской многоголосной (по преимуществу гомофонной) светской песни
Канцонетта	Итал. canzonette – песенка (уменьш. от canzone – песня)	Небольшая вокальная пьеса лирического характера
Баркарола (гондольера)	Итал. barcarola, от barca – лодка	Песня венецианских гондольеров с монотонным рисунком сопровождения, в минорном ладу
Баллата	Итал. ballata, от прованс. balada, от позднелат. ballo – танцую	Лирический песенный жанр, произошедший от народных танцевальных песен любовного содержания
Качча	Итал. caccia – охота, погоня, преследование	Жанр светской вокальной музыки XIV – начала XV века, с текстами, посвященными описанию охоты (в музыке могут воспроизводиться крики охотников, лай собак и т.п.)

Некоторые танцевальные жанры итальянской музыки эпохи Ренессанса

Павана	Название происходит от испанского и итальянского слова paduana – павлин или от названия города Падуя	Торжественный медленный танец, исполнявшийся под аккомпанемент тамбурина, деревянных духовых (пение) в размере 4/4, 2/4. Мог предшествовать гальярде
Гальярда	Итал. gagliarda – бодрая, веселая	Старинный парный, реже сольный, танец в трехдольном метре, умеренно быстром темпе, с пунктирным и синкопированным ритмом, часто исполнявшийся после паваны
Сальтарелло	итал. saltarello, от saltare – прыгать	Подвижный парный танец с прыжками, часто исполнялся под аккомпанемент гитары и тамбурина

Ars nova в Италии

Франческо Ландино (Ландини) (1325–1390)

Итальянский композитор, органист-виртуоз, поэт, философ, астролог, изготовитель органов
Также был известен как **Слепой Франческо, Франческо-органист**
Блестяще владел игрой на многих музыкальных инструментах
Долгое время работал органистом церкви Сан-Лоренцо во Флоренции
Мадригалы, баллаты, вireле, каччи, мотеты. Каданс Ландино – первая «именная гармония»

Месса в эпоху Ренессанса

Наиболее крупный и монументальный жанр музыкального искусства
Мессы писали: Д. Данстейбл, Г. Дюфаи, И. Окегем, Я. Обрехт, Жоскен Депре, О. Лассо, Д.П. Палестрина, А. Вилларт, Дж. Габриели

Мадригал и шансон

Перевод слова	Место возник-новения	Определение	Авторы
Мадригал Музыкальный символ Ренессанса			
Matricale (от mater – мать) – песня на родном языке	Италия	Изначально – поэтическая форма XIV века (Ф. Петрарка, Д. Бокаччо), позже – вокальная пьеса XVI-XVII веков	Я. Аркадельт, А. Вилларт, Габриелли, Л. Маренцио, Д.П. Палестрина, К. Джезуальдо, К. Монтеверди, У. Бёрд, Г. Шютц
Шансон			
Фран. chanson – песня	Франция	Французская многоголосная песня эпохи Средневековья и Ренессанса	Г. Машо, Г. Дюфаи, Ж. Беншуа, Жоскен Депре, К. де Сермизи, К. Жанекен

«Ave Maria»

(«Аве Мариа», лат. «Радуйся, Мария»)

Молитвенное обращение к Богородице, включающее слова ангельского приветствия и слова Елизаветы (вошло в употребление с XI века)	
Музыкальное произведение на текст католической молитвы или свободный текст, включающий обращение к деве Марии	
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.	Радуйся, Мария благодатная Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего – Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь.
В православном богослужении «Ave Maria» соответствует «Богородице Дево, радуйся»	

«Ave Maria» в творчестве европейских композиторов

Жоскен Депре, Д. Денте, Л. Луцци, А. Вилларт, Т.Л. Виктория, Пьер де Ла Рю, К. Моралес, Д.П. Палестрина
Ф. Шуберт, Л. Керубини, Ш. Гуно (на основе прелюдии C-dur из I тома «ХТК» И.С. Баха), Д. Верди, К. Сен-Санс, А. Дворжак, П. Масканьи

Некоторые шансон Клемана Жанекена (1485–1558)

(всего около 250)

«Битва при Мариньяно», «Битва при Ренти», «Битва при Меце»
«Женская болтовня»
«Пение птиц», «Пение соловья», «Жаворонок»
«Крики Парижа» (с возгласами уличных торговцев «Молоко!», «Пирожки!», «Рыба!», «Спички!», «Голуби!», «Старые башмаки!», «Вино!»)

НЕКОТОРЫЕ ПЕРСОНАЛИИ

Орландо Лассо (1532–1594)

настоящее имя – Ролан де Лассю

Нидерландский (франко-фламандский) композитор эпохи Ренессанса
Жил и работал в городах Италии, в Антверпене, Мюнхене
Один из величайших представителей музыки XVI века. Мастер хоровой полифонии
Синтезировал черты нидерландской, итальянской, французской, немецкой музыкальных культур
Мессы (58), мотеты (более 700), пассионы, псалмы, гимны, шансон, Lied (с немец. – песня)

Джованни Пьерлуиджи Палестрина (1525–1594)

Итальянский композитор эпохи Ренессанса, глава римской школы XVI века
«Ангел среди композиторов» (Ж. Тибо)
Возвышенная и нежная, основанная на диатонике музыка Палестрины воспринималась как эстетический идеал духовной музыки
Самое знаменитое произведение – «Месса Папы Марчелло» (1555)
Более 100 месс, более 100 мадригалов, более 370 мотетов и т.д.

Джезуальдо ди Веноза Карло, князь Венозы (около 1560–1613)

Итальянский композитор и лютнист эпохи Ренессанса
Один из крупнейших мастеров мадригала Автор 6 сборников пятиголосных и сборника шестиголосных мадригалов
Музыка проникнута драматизмом, неожиданными гармоническими последованиями, сменами тональностей, резкими диссонансами, хроматизмами
Джезуальдо посвящены: новелла А. Франса «Колодец святой Клары», опера А. Шнитке «Джезуальдо» (1993), фильм В. Херцога «Смерть на пять голосов» (1995); И. Стравинским была сделана свободная обработка мадригалов композитора – «Монумент Джезуальдо ди Веноза» (1960)

Мейстерзингеры

(от немец. Meistersinger – мастер-певец)

Немецкие поэты-певцы XIV–XVI веков из церковных певческих братств, позднее – из цехов ремесленников (оружейники, пекари, сапожники, башмачники и т.п.)
Ранние мейстерзингеры подражали миннезингерам
Творчество было регламентировано обширными сводами правил (табулатурами), которым они должны были строго следовать. Запись нот – в мензуральной нотации
Основатель первой певческой школы – Генрих Фрауенлоб Мейстерзингеры Х. Фольц, Г. Фогель, А. Пушма
Особенно славилась Нюрнбергская певческая школа Ее самый видный представитель, башмачник **Ганс Сакс** (1494–1576), – глава Нюрнбергской гильдии мейстерзингеров, автор более 6000 песен, драматург (главный герой оперы Р. Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868))

Развитие музыкальной нотации в эпоху Ренессанса

	Появление овальных нотных знаков (как результат скорописи)	XVI век
Окончательное формирование семи слоговых названий нот	Появление ***Si*** как аббревиатуры имени святого **S**ancte **J**ohannes	XVI век
	Замена Ut на Do	2-я половина XVII века
Эпоха «ключей До»	Пять ключей, закреплявших звук До первой октавы на каждой из линеек нотного стана (чем выше ключ, тем ниже диапазон голоса)	XIV–XVI века

Ключи «До»

Название	**Для записи партий каких инструментов используются в настоящее время**
Альтовый	Для смычкового альта
Теноровый	Для виолончели и тенорового тромбона
Сопрановый, меццо-сопрановый, баритоновый	Не используются

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. *Охарактеризуйте эстетические идеалы эпохи Ренессанса.*
2. *Перечислите основные национальные школы эпохи.*
3. *Назовите основные жанры итальянской музыки эпохи Ренессанса.*
4. *Какие танцевальные жанры были распространены в Италии в эпоху Ренессанса?*
5. *Что представляли собой павана и гальярда?*
6. *Что такое баркарола? Известны ли Вам баркаролы, написанные композиторами последующих эпох?*
7. *Какова этимология слова «качча»? Какими чертами отмечен этот жанр?*
8. *С именем какого композитора связана, вероятно, первая в истории «именная гармония»?*
9. *Какие композиторы обращались в эпоху Ренессанса к жанру мессы?*
10. *Охарактеризуйте жанр мадригала.*
11. *Какие композиторы создали яркие образцы данного жанра?*
12. *Расскажите об особенностях творчества Гийома де Машо.*
13. *Что представляет собой шансон?*
14. *Расскажите о шансон К. Жанекена, назовите наиболее известные произведения.*
15. *Охарактеризуйте личность и творчество О. Лассо.*
16. *Сравните творчество Д.П. Палестрины и К. Джезуальдо.*
17. *Назовите авторов, в творческом наследии которых есть сочинения под названием «Ave Maria».*
18. *Расскажите о деятельности мейстерзингеров.*
19. *Кто был самым видным представителем Нюрнбергской певческой школы?*
20. *В каком музыкальном произведении эпохи романтизма получило отражение искусство мейстерзингеров?*
21. *Какие изменения произошли в эпоху Ренессанса в области музыкальной нотации?*
22. *Перечислите ключи «До», которые широко использовались в эпоху Ренессанса.*
23. *Какие из ключей «До» применяются в современной практике?*

4. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ БАРОККО

Барокко
(от итал. barocco – причудливый, странный, вычурный)

Художественный стиль в европейском искусстве и литературе конца XVI – первой половины XVIII века
«Серединное звено в развитии того исторического процесса, началом которого служит Возрождение, а завершением – Просвещение» (Ю.Б. Виппер)
Смена оптимистического гуманизма эпохи Ренессанса трагическим мироощущением

Барокко в музыке

«Эпоха от Монтеверди до И.С. Баха»
Формирование почти всех жанров современной музыки: оперы, оратории, концерта (Барокко – эпоха концертирующего стиля), сюиты, сонаты
Эмансипация инструментальной музыки, появление оркестра
Возникновение крупномасштабных инструментальных циклических форм
Выдвижение на первый план личностного начала – бурное развитие искусства солистов
Индивидуализация музыкального тематизма
Кристаллизация мажоро-минорной тональной системы
Сочетание полифонии свободного стиля и гомофонии
Я. Пери, Ж. Каччини, К. Монтеверди, Д. Фрескобальди, Ж.Б. Люлли, Г.Пёрселл, А. Скарлатти и Д.Скарлатти, А. Вивальди, Д. Букстехуде, Г.Ф. Телеман, Г.Ф. Гендель, И.С. Бах

Барокко – эпоха генерал-баса (от немец. Generalbas – общий бас)

Другие названия – basso continuo (бассо континуо, от итал.– непрерывный бас), цифрованный бас (итал. basso numerate)
Басовый голос с цифрами (обозначающими созвучия), на основе которого исполнитель создавал аккомпанемент
Следы генерал-баса – в цифровках, применяющихся на уроках теории музыки и гармонии

Рококо
(франц. rococo, от франц. rocaille – орнаментальный мотив, буквально – осколки камней, раковины для отделки построек)

Стиль в европейском искусстве XVIII века, возникший во Франции в первой половине XVIII века как развитие стиля Барокко. Ярко проявился в изобразительном искусстве и декоративном оформлении дворцовых интерьеров
Просветленность палитры, нежность, нарядность, интимность, игривая грация, галантность

Рококо в музыке

Французские клавесинисты: Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо, К. Дакен и др.
Камерность, миниатюрность
Господство хрупких, грациозно-кокетливых и игривых образов
Обилие украшений, мелизмов

ОПЕРА В ИТАЛИИ

Флорентийская камерата

(от итал. camerata – компания, кружок)

Содружество поэтов, музыкантов, любителей искусства, философов-гуманистов, музыкантов и теоретиков музыки (возникло в 1573 году)	
Собрания проводились в домах Д. Барди и Я. Корси в 1570–1590 годах	
Цель – возрождение античной трагедии с музыкой, создание dramma per musica	
Музыка должна подчиняться поэзии и усиливать ее эмоциональное действие (поэт – главное лицо в синтезе поэзии, драмы и музыки)	
Певцы и композиторы	**Поэты**
Джулио Каччини, Якопо Пери, Винченцо Галилей (или Галилеи) – отец Галилео Галилея, Дж. Дони и др.	Оттавио Ринуччини, Пьеро Строцци
Итог – первые *dramma per musica* («драмы на музыке»): «Дафна» с музыкой Я. Пери и Я. Корси (1592, пост. 1598); «Эвридика» Я. Пери (1600), «Эвридика» Д. Каччини (1600)	

Клаудио Монтеверди
(1567–1643)

Выдающийся итальянский композитор, член римской конгрегации «Санта-Чечилия»
Один из основателей современного музыкального мышления, драматургии трагедийного плана, изобретатель *стиля concitato – возбужденного стиля* (признак – повторяющиеся звуки в быстром темпе, олицетворяющие гнев, войну, скачку)
«Отец инструментовки» – использовал новые приемы: тремоло и пиццикато струнных
Новатор в области гармонии (смелые диссонансы, септаккорды без приготовления)
8 опер (полностью сохранились 3), около 200 мадригалов, мессы, духовные концерты, сценические кантаты, Магнификат
Не был известен ни классикам, ни романтикам. Возрождение творчества – после 1945 года

Некоторые оперы К. Монтеверди

Название оперы	Год	Место пре-мьеры	Литературный первоисточник	Автор Либретто
«Орфей»	1607	Мантуя	Античный миф, «Метаморфозы» Овидия	А. Стриджо-сын
«Ариадна» (утеряна[3])	1608	Мантуя	Трагедия «Ариадна» О. Ринуччини	О. Ринуччини
«Возвращение Улисса на родину»	1640	Венеция		Дж. Бадоаро
«Коронация Поппеи»	1642	Венеция	«Анналы» К. Тацита	Дж. Ф. Бузенелло

«Коронация Поппеи»

Первая опера о реальных исторических персонажах (об императоре Нероне, его жене Октавии и возлюбленной Поппее, философе Сенеке)
Вершина творчества и самый значительный памятник музыкального театра XVII века
Сочетание трагического и юмористического, возвышенного и вульгарного
Высокая степень психологической детализации

[3] Из всей оперы сохранилась только Жалоба Ариадны – классический образец арии lamento (арии жалобы).

Опера в других городах Италии

Города	Композиторы	Время	Особенности
Рим	С. Ланди, Л. Виттори, А. Аббатини	2-я четверть XVII в.	Связь с церковью. Неравномерность развития. Замена античных сюжетов христианскими. Участие кастратов. Яркие барочные черты – пышность, зрелищность
Венеция	К. Монтеверди, Ф. Кавалли	2-я четверть XVII в.	Опера (здесь впервые возникает это название жанра, от итал. opera – работа, дело) развивается независимо от церкви и двора. Демократические общедоступные театры. Конкуренция – анонсы, афиши, либретто. Опера солистов. Главенство музыки, закругленные формы. Арии на интонациях народных песен
Неаполь	Ф. Провенцале, А. Скарлатти	Конец XVII – начало XVIII в.	Обучение певцов в консерваториях (первая – в 1560 году). Участие кастратов. Диктатура певца. Господство виртуозного стиля. Превращение оперы в цепь замкнутых арий – «концерт в костюмах»

Бельканто (итал. bel canto – красивое пение)

Итальянский вокальный стиль XVII–XIX веков
Виртуозная техника, изящная фразировка, красота и насыщенность звука, четкость дикции, выровненность голоса во всех регистрах, лёгкость звуковедения
Сформировался в операх А. Скарлатти (1660–1725), достиг наивысшего расцвета в опере-seria XVIII века, оказал влияние на большинство европейских вокальных школ

Жанры итальянских опер

Opera-seria (от итал. – серьезная опера)	Opera-semiseria (от итал. – полусерьезная)	Opera-buffa (от итал. – комическая опера)

Типы оперных арий

Патетические	Бравурные	Скорбные (lamento) (в переводе с итал. – жалоба)	Идиллические	Бытовые

Типы оперных речитативов

Secco («секко») – сухой	Accompagnato («аккомпаньято») – аккомпанированный или мелодический
В сопровождении аккордов клавесина	В сопровождении оркестра

ОПЕРА В ДРУГИХ СТРАНАХ

Жан Батист Люлли (1632–1687)

(настоящее имя – Джованни Баттиста Лулли)

Французский композитор, скрипач, танцор, дирижёр и педагог итальянского происхождения, приближенный Людовика XIV (также известного как «король-солнце») (1638–1715)
Жил в Париже, входил в придворный оркестр «24 скрипки короля», затем возглавил оркестр «16 скрипок короля». С 1672 года – руководитель «Королевской академии музыки»
Основоположник французской оперной школы, создатель национального музыкально-театрального жанра – «*лирической трагедии»*
Создал тип оркестровой увертюры, получившей название *французской*
Сотрудничал с выдающимся драматургом Мольером (Ж.Б. Покленом (1622–1673))

Сочинения Ж.Б. Люлли

Лирические трагедии: «Кадм и Гермиона» (1673), «Альцеста, или Торжество Алкида» (1674), «Тезей» (1675), «Атис» (1676), «Исида» (1677), «Беллерофон» (1679), «Прозерпина» (1680), «Персей» (1682), «Фаэтон» (1683), «Амадис Гальский» (1684), «Роланд» (1685), «Армида» (1686) *героические пасторали*, в том числе, «Ацис и Галатея» (1686) *оперы-балеты:* «Триумф любви» (1681), «Храм мира»(1685), «Идиллия мира» (1685)
Музыка к комедиям-балетам Мольера: «Брак поневоле» (1664), «Принцесса Элида» (1664), «Любовь-целительница» (1665), «Жорж Данден» (1668), «Господин де Пурсоньяк» (1669), «Блистательные любовники» (1670), «Мещанин во дворянстве» (1670), «Психея» (1671)

Неаполитанская оперная симфония и французская увертюра

Части	**Неаполитанская симфония (А. Скарлатти)** *(б-м-б)*	**Французская увертюра (Ж.Б. Люлли)** *(м-б-м)*
I	Быстро	Медленно
II	Медленно	Быстро
III	Быстро	Медленно или умеренно; III часть есть не всегда

Генри Пёрселл (1659–1695)

Выдающийся английский композитор, органист и клавесинист
Придворный музыкант – помощник настройщика и хранитель королевских инструментов, настройщик органов и переписчик нот, композитор ансамбля «24 скрипки короля», органист Вестминстерского аббатства и Королевской капеллы
Один их крупнейших композиторов Барокко, самая значительная – наряду с Генделем – фигура в истории английской музыки
Более 50 произведений для театра, антемы, оды, песни, фантазии, трио-сонаты и т.п.

Оперы Г. Пёрселла

«Дидона и Эней» (1689), «Пророчица, или История Диоклетиана» (1690), «Король Артур, или Британский герой» (1691), «Королева фей» (по комедии «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира) (1692), «Буря, или Зачарованный остров» (по мотивам «Бури» У. Шекспира) (1695), «Королева индейцев» (1695)

Опера «Дидона и Эней»

Год премьеры	**Место премьеры**	**Литературный первоисточник**	**Автор либретто**
1689	Лондон, частная школа Дж. Приста	«Энеида» Вергилия	Н. Тэйт
Первое национальное произведение в жанре оперы			
Сочетание лирики, юмора, мрачной фантастики и высокой трагедии			

Basso ostinato

(в переводе с итал. букв. – упорный бас)

Нижний голос в одной из разновидностей вариационной формы, многократно повторяющий мелодико-ритмическую фигуру-тему; развитие происходит в обновляемых верхних голосах
Примеры: Предсмертная ария Дидоны из оперы Перселла «Дидона и Эней» (форму basso ostinato называют «визитной карточкой» Пёрселла), Crucifixus из Мессы h-moll И.С. Баха

МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТОРИКА

Система музыкальных приемов, опирающихся на риторику – науку об ораторском искусстве; музыка – аналогия ораторской и поэтической речи
XVII – первая половина XVIII века, разные страны Европы
Теоретическое осмысление получила в Германии (И.Г. Вальтер, И.Маттезон, И.А. Шайбе, И.Н. Форкель)
Музыканты, подобно ораторам, стремились возбуждать определенные *аффекты*
Главная часть музыкальной риторики – decoratio. Основа decoratio – *музыкально-риторические фигуры* (было зафиксировано более 80 таких фигур)
К середине XVIII века музыкальная риторика потеряла свое значение

Некоторые музыкально-риторические фигуры эпохи Барокко

Латинское название	**Перевод латинского названия**	**Сущность**
Anabasis	Восхождение	Подъем мелодии вверх
Catabasis	Нисхождение	Движение мелодии вниз
Circulation	Круг	Вращательное движение, кружение
Exclamation	Восклицание	Широкий скачок в мелодии (например, на сексту или септиму)
Suspiration	Вздох	Нисходящее движение мелодии, обычно на секунду (часто парные секунды)
Interrogation	Вопрос	Подъем мелодии в конце построения (чаще всего на секунду)
Dubitation	Сомнение	Цепочки отклонений, модулирование, остановка в развитии
Ellipsis	Опущение, недостаток	Пропуск ожидаемого консонанса (Бернхард), неожиданный обрыв развития на высшей точке
Tirata	Протяжение, выстрел *или* тащить, вытягивать, стрелять	Гаммообразное диатоническое восходящее или нисходящее движение мелодии в быстром темпе
Saltus duriusculus	Жестковатый скачок	Ход мелодии на широкий, в том числе хроматический интервал
Passus duriusculus	Жестковатый ход	Ходы мелодии на узкие хроматические интервалы (движение по полутонам вверх или вниз, чаще всего в объеме ч. 4)

Оратория

(от итал. oratorio, от позднелат. oratorium – молельня, лат. oro – говорю, молю)

Крупное вокально-инструментальное сочинение для певцов-солистов, хора и оркестра, предназначенное для концертного исполнения
Возникла практически одновременно с оперой и кантатой
Действие, как и в опере, развивается на основе драматического сюжета
Компоненты оратории: Оркестровое вступление, сольные арии, речитативы, ансамбли, хоры
Исполнительский состав, структура и отсутствие сценического действия сближают ораторию с кантатой
Первый образец жанра – «Священная опера» Э. де Кавальери «Представление о душе и теле» (1600)
Дж. Кариссими, А. Страделла, А. Скарлатти, А. Кальдара, Г.Ф. Гендель, И.С.Бах, Й. Гайдн

Кантата

(итал. cantata, от лат. cantare – петь)

Вокально-инструментальное сочинение для одного или нескольких певцов-солистов, хора и оркестра
Возникла практически одновременно с ораторией
Первоначально термин «кантата», относимый к вокальной музыке, противопоставлялся «сонате» как инструментальному произведению
Компоненты кантаты: Оркестровое вступление, арии, речитативы, хоры
Дж. Кариссими, Л. Росии, Ф. Кавалли, А. Страделла, А. Скарлатти, А. Вивальди, Б. Марчелло, Г.Ф. Телеман, И.С.Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО

Знаменитые итальянские мастера струнных инструментов

Амати		
Андреа Амати (около 1510 – около 1580) (просто «Амати») – создал классические типы скрипки, альта и виолончели	Антонио (род. около 1540) и Джироламо (1561–1630), известные как братья Амати, – сыновья Андреа Амати	**Николо Амати** (1596–1684) – самый выдающийся представитель семьи, сын Джироламо Амати
Гварнери (Гуарнери)		
Андреа Гварнери (Гуарнери) (около 1626 –1698), ученик Николо Амати	Пьетро Джованни (1655–172) и Джузеппе Джованни Баттиста (1666–1739 или 1740) – сыновья Андреа Гварнери	Пьетро Гварнери-младший (1695–1762) и **Джузеппе Гварнери (1698–1744), по прозвищу *дель Джезу*** – сыновья Джузеппе Джованни Баттиста. **Джузеппе Гварнери** – один из величайших скрипичных мастеров (его скрипка 1742 года была любимым инструментом Паганини)
Страдивари		
Антонио Страдивари (1644–1737) – с конца XVIII века считается самым выдающимся скрипичным мастеров всех времен (создавал также альты, виолончели и т.п.). Ученик Николо Амати		Франческо (1671–1743) и Омобоно (1679–1742) Страдивари – сыновья Антонио Страдивари

Виды инструментальных концертов

Concerto grosso (от итал. – большой концерт)	**Сольный концерт** (от итал. solo – один)	**Концерт без солиста (рипьенный)** (от итал. ripieno – полный)

Concerto grosso [«кончерто гроссо»]

Жанровая разновидность концерта, основанная на противопоставлении всего состава исполнителей – *concerto grosso, tutti* (от итал. – все) и группы солистов – *concertino* или *soli*
Сложился в Италии в 70-х годах XVII века (А. Страделла, Дж. Торелли)
Классические образцы: А. Корелли, А. Вивальди, Г.Ф. Гендель
Был возрожден в XX веке (Б. Мартину, Э. Тамберг, А. Эшпай, А. Шнитке)

Состав исполнителей в concerto grosso

Concertino («кончертино», итал. уменьш. от concerto – концерт) или **(soli)**	**Grosso** или **tutti (**от итал. – все)
Группа солистов	Весь состав исполнителей концерта
Струнное трио: 2 скрипки и бас или 2 гобоя и бас унисонных фаготов или 2 трубы и литавры	Удвоенный смычковый квартет с чембало или органом

Сонаты и concerti grossi эпохи Барокко

Соната и концерт da chiesa («да чиеза») – церковная соната и концерт	Соната и концерт da camera («да камера») – камерная соната и концерт
Состоит из нетанцевальных частей: Grave, Allegro, Adagio и т.п.	Состоит из танцевальных частей: аллеманды, куранты, сарабанды, менуэта, жиги и т.п.
Партия basso continuo – орган	Партия basso continuo – клавесин

Арканджело Корелли (1667–1613)

Выдающийся итальянский скрипач-виртуоз, композитор, педагог, создатель так называемой римской школы (среди учеников – Ф. Джеминиани, П. Локателли)
Первый, кто своей славой обязан исключительно инструментальной музыке (писал лишь музыку для струнных инструментов)
В его творчестве сложились жанры concerto grosso и трио-сонаты
Сочетание виртуозного сольного письма и полифонической техники
Его вариации на фолию вдохновили многих композиторов, в том числе, С.В. Рахманинова («Вариации на тему Корелли», 1931)

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. *Охарактеризуйте основные черты искусства Барокко. Каково происхождение термина «барокко»?*
2. *В творчестве каких композиторов проявились черты стиля рококо?*
3. *Какую цель ставили перед собой члены флорентийской камераты?*
4. *В каких городах Италии в XVII веке возникли центры оперного искусства?*
5. *В каком итальянском городе был открыт первый платный общедоступный музыкальный театр? Каковы основные черты венецианской оперы?*
6. *Расскажите об операх Клаудио Монтеверди. Какая опера была им написана в возрасте 75 лет*?
7. *Что такое бельканто?*
8. *Как развивался жанр оперы за пределами Италии?*
9. *Расскажите о творчестве самого прославленного английского композитора эпохи Барокко.*
10. *В какой форме написана предсмертная ария Дидоны?*
11. *Охарактеризуйте форму basso ostinato. Каковы, на ваш взгляд, выразительные возможности этой формы?*
12. *С каким выдающимся драматургом сотрудничал Жан Батист Люлли?*
13. *В чем заключаются общие черты и отличия оперы, оратории и кантаты?*
14. *Что представляли собой музыкально-риторические фигуры в музыке барокко? Назовите наиболее известные из них.*
15. *В чем заключались секреты скрипок и других струнных инструментов, созданных знаменитыми итальянскими мастерами струнных инструментов?*
16. *Какие виды инструментальных концертов Вы знаете?*
17. *Расскажите о жанровых особенностях Concerto grosso. Какие композиторы работали в этом жанре? Каков вклад А. Корелли в развитие барочных инструментальных жанров?*

5. КОМПОЗИТОРЫ XVIII ВЕКА

Композиторы-современники, родившиеся в последней трети XVII века

Имя и фамилия композитора	Годы жизни	Страна
Франсуа Куперен	1668–1733	Франция
Луи Маршан	1669–1732	Франция
Антонио Кальдара	1670–1736	Италия, Австрия
Томазо Альбинони	1671–1751	Италия
Райнхардт Кайзер	1674–1739	Германия
Антонио Вивальди	1678–1841	Италия
Георг Филипп Телеман	1681–1767	Германия
Иоганн Маттезон	1681–1764	Германия
Жан-Франусуа Дандриё	1682–1738	Франция
Иоганн Кристоф Граупнер	1683–1760	Германия
Жан Филипп Рамо	1683–1764	Франция
Франсуа Даженкур	1684–1758	Франция
Франческо Дуранте	1684–1755	Италия
Иоганн Себастьян Бах	1685–1750	Германия
Георг Фридрих Гендель	1685–1759	Германия – Англия
Доменико Скарлатти	1685–1757	Италия – Испания
Бенедетто Марчелло	1686–1739	Италия
Николо Порпора	1686–1768	Италия
Франческо Джеминиани	1687–1762	Италия – Англия
Джузеппе Тартини	1692–1770	Италия
Леонардо Лео	1694–1744	Италия
Луи-Клод Дакен	1694–1772	Франция
Пьетро Локателли	1695–1764	Италия
Леонардо Винчи	1696–1730	Италия
Жан Мари Леклер	1697–1764	Франция
Иоганн Иоахим Кванц	1697–1773	Германия
Иоганн Адольф Хассе	1699–1783	Германия
Джованни Баттиста Саммартини	1700–1775	Италия

Французские клавесинисты

Л. Маршан, Г. Ле Ру, Элизабет Жаке де Ла Герр, Л.-Н. Клерамбо, Ж.Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо, Ж. Ф. Дандриё, Ф. Даженкур, Ж. Дюфли

Некоторые наиболее популярные пьесы клавесинистов

Ф. Куперен	«Маленькие ветряные мельницы», «Волны», «Жнецы», «Египтянка», «Сборщицы винограда», «Рождающиеся лилии», «Тростники», «Пчелки», «Мошки», «Смелые кукушки», «Щебетание», «Влюбленный соловей», «Соловей-победитель», «Жалобные славки», «Влюбленные малиновки»
Ф. Дандриё	«Дудочники», «Водопады», «Лира Орфея», «Концерт птиц», «Птичий гомон»
Ж.Ф. Рамо	«Нежные жалобы», «Солонские простаки», «Вздохи», «Радостная», «Вихри», «Циклопы», «Курица», «Дикари», «Цыганка», «Перекликание птиц»
Л. К. Дакен	«Гневные ветры», «Нежная Сильвия», «Мелодичная», «Вакхическое рондо», «Кукушка», «Ласточка»

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ (1678–1741)

Выдающийся итальянский композитор, скрипач, дирижер и педагог, директор женской консерватории «Ospadale della Pieta» в Венеции (последние годы провел в Вене)
Обучался у своего отца Джованни Баттисты Вивальди и, возможно, у Дж. Легренци В 1703 году принял сан священника
Более 40 опер, в том числе, «Нерон, ставший Цезарем», «Олимпиада»; оратории, в том числе, «Юдифь»; кантаты, серенады, Stabat Mater и т.д.

Концерты Вивальди

Создал около 550 концертов
Высшего расцвета в его творчестве достиг жанр concerto grosso
Историческое значение Вивальди – в создании *сольного* инструментального концерта (около 350), среди них – более 230 для скрипки, около 40 – для двух солистов, более 30 – для трех и более солистов с оркестром (для флейты, блокфлейты, гобоя, фагота, трубы, виолончели, лютни, мандолины, виолы д'амур)
Сочетание монументальности, пафоса, драматизма и мягкой лирики
Элементы красочного венецианского фольклора (канцоны, баркаролы, сицилианы и т.п.)
Утверждение трехчастной схемы концерта: «быстро, медленно, быстро» и формы быстрых частей – чередование оркестровых ритурнелей и сольных фрагментов
Развитие виртуозной скрипичной техники, расширение ее выразительных возможностей
Вклад в развитие программной музыки (Вивальди – «отец программного симфонизма») Среди концертов, имеющих программный характер: «Охота», «Буря на море», «Пастушка», «Тревога», «Отдых», «Ночь», «Фаворит», «Щегленок» и т.п.
Концерты Вивальди стали образцами для многих композиторов; И.С. Бах сделал переложения более 20 его скрипичных концертов для клавесина и органа

«Времена года» (1725)

«Le quattro stagioni» (дословно – «Четыре времени года»)
4 трехчастных (по типу: быстро – медленно – быстро) концерта для скрипки с оркестром
Входят в сборник Вивальди «Il cimento dell' armonia e dell' inventione» («Спор Гармонии с Изобретением»), ор. 8
Каждому концерту предпослан сонет

«Времена года» в творчестве других композиторов

Композитор	Жанр	Год	«Соавторы» композиторов
Й. Гайдн	Оратория	1801	Либретто барона ван Свитена, на основе 4 поэм «Времена года» Джеймса Томсона
П.И. Чайковский	12 фортепианных пьес («характеристических картин»)	1875–1876	Пьесы снабжены эпиграфами из стихотворений русских поэтов
А.К. Глазунов	Одноактный балет	1900	Балетмейстер М. Петипа
В.А. Гаврилин	Вокальный цикл	1969	Слова народные и С. Есенина
А. Пьяцолла	Цикл из 4 композиций (танго) для бандонеона и струнных **«Времена года в Буэнос-Айресе»**	1965–1970	Л. Десятников сделал свободную скрипичную транскрипцию (в сопровождении струнного оркестра), включив в пьесы цитаты из «Времен года» А. Вивальди

Тексты сонетов к концертам «Времена года» А. Вивальди
в переводе В. Григорьева
(возможно, сонеты были написаны самим композитором)

1. «Весна», E-dur	2. «Лето», g-moll
Весна грядет! И радостною песней Полна природа. Солнце и тепло, Журчат ручьи. И праздничные вести Зефир разносит, Точно волшебство. Вдруг набегают бархатные тучи, Как благовест звучит небесный гром. Но быстро иссякает вихрь могучий, И щебет вновь плывет в пространстве голу-бом. Цветов дыханье, шелест трав, Полна природа грез. Спит пастушок, за день устав, И тявкает чуть слышно пес. Пастушеской волынки звук Разносится гудящий над лугами, И нимф танцующих волшебный круг Весны расцвечен дивными лучами.	В полях лениво стадо бродит. От тяжкого, удушливого зноя Страдает, сохнет все в природе, Томится жаждой все живое. Кукушки голос звонко и призывно Доносится из леса. Нежный разговор Щегол и горлица ведут неторопливо, И теплым ветром напоен простор. Вдруг налетает страстный и могучий Борей, взрывая тишины покой. Вокруг темно, злых мошек тучи. И плачет пастушок, застигнутый грозой. От страха, бедный, замирает: Бьют молнии, грохочет гром, И спелые колосья вырывает Гроза безжалостно кругом
3. «Осень», F-dur	**4. «Зима», f-moll**
Шумит крестьянский праздник урожая. Веселье, смех, задорных песен звон! И Бахуса сок, кровь воспламеняя, Всех слабых валит с ног, даруя сладкий сон. А остальные жаждут продолженья, Но петь и танцевать уже невмочь. И, завершая радость наслажденья, В крепчайший сон всех погружает ночь. А утором на рассвете скачут к бору Охотники, а с ними егеря. И, след найдя, спускают гончих свору, Азартно зверя гонят, в рог трубя. Испуганный ужасным гамом, Израненный, слабеющий беглец От псов терзающих бежит упрямо, Но чаще погибает, наконец.	Дрожишь, замерзая, в холодном снегу, И севера ветра волна накатила. От стужи зубами стучишь на бегу, Колотишь ногами, согреться не в силах Как сладко в уюте, тепле и тиши От злой непогоды укрыться зимою. Камина огонь, полусна миражи. И души замерзшие полны покоя. На зимнем просторе ликует народ. Упал, поскользнувшись, и катится снова. И радостно слышать, как режется лед Под острым коньком, что железом окован. А в небе Сирокко с Бореем сошлись, Идет не на шутку меж ними сраженье. Хоть стужа и вьюга пока не сдались, Дарит нам зима и свои наслажденья.

ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ (1685–1759)

Великий немецкий и английский композитор
Совершенствовался в Италии (1706–1710) – познакомился с А. Корелли, А. Скарлатти, Б. Паскуини и Б. Марчелло, состязался с Д. Скарлатти
Вторую половину жизни прожил в Лондоне – принял английское подданство, руководил Королевской академией музыки. После создания песни «Гимн добровольцев» и оратории «Иуда Маккавей» – национальный герой страны. Похоронен в Вестминстерском аббатстве
Более 40 опер («Альмира», «Нерон», «Родриго», «Агриппина», «Ринальдо», «Ксеркс» и др.), более 100 кантат, 32 оратории, антемы, песни, концерты (в том числе, 18 concerti grossi, 11 для органа с оркестром, 3 для гобоя с оркестром), 2 сборника клавирных сюит, 6 фуг
Художник-монументалист. Героический стиль, жизнеутверждающий оптимизм, сочетание героики, эпики, лирики, трагедейности, пасторальности
Обобщение достижений Барокко и пути к Классицизму
Оказал влияние на К.В. Глюка, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена (считавшего Генделя «величайшим композитором всех времен»), М.И. Глинку, Р. Вагнера, И. Брамса

Города, в которых жил и работал Гендель

Галле	Гамбург	Ганновер	Флоренция, Рим, Неаполь, Венеция	**ЛОНДОН**

Оратории Генделя (всего 32)

Религиозные	Светские

Некоторые оратории Генделя на религиозные тексты

Название	**Год создания**	**Литературный первоисточник**	**Автор либретто**
«Саул»	1739	Ветхий Завет	Т. Дженненс
«Израиль в Египте»	1739	Ветхий Завет – Вторая книга Моисеева «Исход»	Ч. Дженненс или сам Гендель
«Мессия»	1741	Библия	Ч. Дженненс
«Самсон»	1742	Ветхий завет и трагедия Мильтона «Самсон-борец»	Н. Хэмилтон (Гамильтон)
«Иуда Маккавей»	1747	Библия	Т. Морелл

Действующие лица оратории «Самсон»

Имя	**Положение, связь с другими персонажами**	**Голос**
Израильтяне		
Самсон	Герой	Тенор
Маноа	Отец Самсона	Бас
Миха	Друг Самсона	Меццо-сопрано (альт)
Израильтянка, Израильтянин		Сопрано и тенор
Филистимляне		
Харафа	Филистимлянин	бас
Далила	Жена Самсона	сопрано
Филистимлянка, филистимлянинн		Сопрано, тенор

Некоторые светские оратории Генделя

Название	Год	Автор либретто
«Жизнерадостный, задумчивый и сдержанный»	1740	Дж. Мильтон, Е. Дженненс
«Геракл»	1745	Т. Броутон
«На случай» (призыв к борьбе с нашествием армии Стюартов)	1746	Т. Морелл по «Псалмам» Мильтона, Спенсера и др.

Инструментальная музыка Генделя

Пленэрные жанры (от франц. *en plein air* — «на открытом воздухе»)

Название	**Музыка на воде**	**Музыка для королевского фейерверка**
Год	1717 (?), Лондон	1749, Лондон
Повод создания	Для парада флота короля Георга I на Темзе	Написана для праздничного фейерверка в честь Ахенского мира
Структура	20 пьес, разделенных на 3 группы	Сюита для духовых инструментов (с необязательными струнными)

Клавир (немец. Klavier)

Обобщенное название струнных клавишных инструментов	Переложение музыкально-сценического (оркестрового) произведения для пения с фортепиано (для фортепиано)

Клавесин и его разновидности

Клавесин (итал. cembalo – чембало)	Струнный клавишный *щипковый* инструмент треугольной (крыловидной) формы с 1-3 мануалами. Струны расположны горизонатально, параллельно клавишам, защипываются плектром (из пера, кожи). Нюансировка громкости невозможна
Вёрджинел (англ. virginal)	Небольшой клавесин, обычно прямоугольной формы. 1 мануал. Струны параллельны к клавишам. Был распространен в Нидерландах, Англии
Спинет (итал. spinetta, от лат. spina – шип, колючка)	Струнный *щипковый* инструмент крыловидной или трапецевидной (в том числе, 5- и 6-угольной) формы. 1 мануал. Струны расположены по диагонали слева направо. Инструмент для домашнего музицирования в Италии, Англии (где постепенно вытеснил прямоугольный вёрджинел)
Мюзелар	Фламандский клавишный инструмент типа вёрджинела. Клавиатура сдвинута вправо от центра

Клавикорд (от лат. clavis и греч. χορδη – струна)

Струнный клавишный *ударный* инструмент. Звукоизвлечение с помощью металлических штифтов – тангентов, касающихся струны и остающихся прижатыми к ней. Мягкое звучание. Вибрато, нюансировка громкости. Использовался для домашнего музицирования

Сюита (от франц. suite, букв. – ряд, последовательность)

Одна из основных циклических форм инструментальной музыки (возникла в XVI веке)
Состоит из нескольких самостоятельных, обычно контрастирующих между собой частей, объединенных общим художественным замыслом
Части, как правило, различаются по характеру, ритму, темпу и т.п., но могут быть связаны тональным единством, мотивным родством
Главный принцип формообразования – создание единого целого на основе чередования контрастных частей (в отличие от сонаты и симфонии с их идеей становления и роста)

Структура танцевальной сюиты эпохи Барокко

Название танца	Национальное происхождение	Размер	Темп
Вступительные части – симфония, токката, прелюдия, увертюра и т.п.			
Основные танцы			
Аллеманда	Немецкий	4/4	
Куранта	Французский	¾, 3/2, 6/4	
Сарабанда	Испанский	¾	Медленный
Жига	Английский	3/8, 6/8, 9/8, 12/8	Быстрый
Вставные танцы (обычно между сарабандой и жигой)			
Менуэт	*Французский*	¾	Умеренный
Гавот	*Французский*	4/4	Умеренный
Бурре	*Французский*	4/4	Умеренный
Паспье	*Французский*		
Вставные части нетанцевального характера			
Ария, каприччио, рондо и т.п.			

Клавирная сюита Генделя № 7 g-moll

№	Названия частей	Тактовый размер
1	Ouverture	C
2	Andante	C
3	Allegro	3/8
4	Sarabande	3/2
5	Gigue	12/8
6	Passacaille	C

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. *Назовите известных Вам современников А. Вивальди, Г.Ф. Генделя и И.С. Баха.*
2. *В каких жанрах работал А. Вивальди?*
3. *Каковы исторические заслуги А. Вивальди в жанре концерта?*
4. *Назовите программные концерты А. Вивальди.*
5. *Как черты программности проявляются в концертах «Времена года»?*
6. *В наследии каких композиторов, помимо А. Вивальди, есть сочинения под названием «Времена года»?*
7. *Был ли знаком с творчеством Вивальди И.С. Бах?*
8. *Охарактеризуйте особенности творческого пути Г.Ф. Генделя.*
9. *С какими итальянскими композиторами Г.Ф. Гендель был лично знаком?*
10. *Назовите известные Вам оперы и оратории Г.Ф. Генделя.*
11. *Перечислите и кратко охарактеризуйте действующих лиц оратории «Самсон». Какие два народа являются в ней врагами?*
12. *Как в оратории «Самсон» проявляется музыкальная живописность?*
13. *Охарактеризуйте типичную структуру танцевальной сюиты эпохи Барокко.*
14. *Какая часть сюиты обычно исполняется в самом медленном и самом быстром темпе?*
15. *Охарактеризуйте танцы сюиты с точки зрения их национального происхождения.*
16. *Какие сочинения Г.Ф. Генделя предназначались для исполнения на открытом воздухе?*

6. ТВОРЧЕСТВО И.С. БАХА

Гравюра А. Коллмана
«И.С. Бах – солнце немецких композиторов»

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685–1750)

Гениальный немецкий композитор, органист, клавесинист
Акустик, конструктор инструментов (изобрел клавесин-лютню, виолу-помпоза)
Представитель огромной музыкальной династии (в роду Бахов были десятки музыкантов)
Вся жизнь была связана с Германией (никогда не покидал ее пределов)
Музыкант-универсал – в своем творчестве охватил почти все жанры, кроме оперы
Обобщил достижения музыкального искусства нескольких веков
Непревзойденный мастер полифонии (сочетал полифонию и гомофонию)

Города, в которых жил и работал И.С. Бах

Эйзенах	Ордруф, Люнебург, Арнштадт, Мюльхаузен	**Веймар**	**Кётен**	**ЛЕЙПЦИГ**

Жены И.С. Баха

Имена	**Годы их жизни**	**Годы совместной жизни с И.С. Бахом**
Мария Барбара Бах	1684–1720	1707–1720
Анна Магдалена Вильке	1701–1760	1721–1750

Сыновья И. С. Баха, которые стали известными композиторами

Имя	**Прозвища, связанные с городами, в которых жили сыновья И.С. Баха**	**Годы жизни**
Сыновья Марии Барбары		
Вильгельм Фридеман	“Галльский Бах“	1710–1784
Карл Филипп Эммануэль	“Берлинский“,“гамбургский Бах”	1714–1788
Сыновья Анны Магдалены		
Иоганн Кристоф Фридрих	“Бюккебургский Бах”	1732–1795
Иоганн Кристиан	“Миланский“,“Лондонский Бах”	1735–1782

Каталог сочинений Баха

Автор каталога	Год издания	Условное обозначение
Вольфганг Шмидер (1901–1990), немецкий музыкальный библиограф, работал в издательстве Breitkopf & Härtel	1950	BWV – Bach-Werke-Verzeichnis

Вокальные сочинения И.С. Баха

На немецкие тексты	На латинские тексты
Кантаты: около 200 духовных, около 20 светских, в том числе, «Кофейная», «Крестьянская», «Весенняя»	4 протестанских (коротких) *мессы*, которые состоят лищь из Kyrie и Gloria
Оратории: «Рождественская», «Пасхальная», «Оратория на Вознесение»	Высокая месса h-moll (не предназначалась для лютеранской церкви)
Мотеты	Sanctus
Пассионы (Страсти)	Magnificat (Благодарение Марии, ожидающей рождения Иисуса)

Пассионы (Страсти) (от лат. passio – страдание)

Храмовое действо, основанное на евангельских текстах о страданиях и смерти Христа
Существовало с IV века как наиболее продолжительное и торжественное чтение глав Евангелия на Страстной неделе
Музыкальное произведение на евенгельский сюжет о страстях (страданиях) Христа

Пассионы И.С. Баха

Название	Годы	Евангелие	Либреттист
Страсти по Иоанну	1723–1724	От Иоанна, гл. 18, 19	Брокес
Страсти по Матфею	1727 или 1729	От Матфея, гл. 26, 27	Пикандер (псевдоним поэта К.Ф. Хенрици)
Страсти по Марку (утеряны)	1731	От Марка	Пикандер

«Страсти по Матфею»

Кульминация в многовековой истории развития данного жанра
Впервые были исполнены в Страстную пятницу 15 апреля 1729 года в Лейпциге в церкви св. Фомы в присутствии 1,5 тысяч человек
Исполнительский состав: два хора, каждый со своим оркестром и своими солистами, по временам к ним присоединялся и третий хор (в современной практике – детский)
В оркестр входят старинные инструменты: виолу da gamba, гобой da caccia, гобой d'amour
Сочинение включает 78 номеров и длится более 4 часов
В 1829 году были возрождены Ф. Мендельсоном

Структура «Страстей по Матфею»

Всего – 78 номеров	
1-я часть	2-я часть
№ 1 – 35	№ 36–78

Оркестрово-хоровое вступление (№1)

Рисует шествие на Голгофу – сцена, полная смятения и горя
Исполняется двумя хорами, к которым периодически присоединяется и третий

Структура 1-й части (№ 1 – 35)

1 раздел	2 раздел	3 раздел	4 раздел
№ 1–12	№ 13–23	№ 24–31	№ 32–35
Заговор первосвященников, предательство Иуды	Тайная Вечеря (Христос с учениками за праздничным столом)	Сцена в Гефсиманском саду	Приход Иуды со стражниками, поцелуй Иуды, пленение Иисуса

Структура 2-й части (№ 36 – 78)

5 раздел	6 раздел	7 раздел
№ 36–53	№ 54–72	№ 74–78
Сцена допроса, отречения Петра, раскаяния Иуды	Сцены осуждения Христа, шествия на Голгофу, крестных мук и смерти	Сцены снятия Христа с креста и положения во гроб

Компоненты «Страстей по Матфею»

Хоры	*Два вида хоров*: 1. Монументальные (№1, 35, 78) и 2. Драматические хоровые эпизоды (№ 15 и др.)
Хоралы	Драматургический стержень сочинения
Речитативы	*Три вида речитативов*: 1. Secco – сухой 2. Accompagnato – аккомпанированный 3. Obligato – обязательный
Арии	Обязательный компонент арии – солирующий инструмент. Форма – Da capo

Протестантский хорал

Духовный гимн, исполняемый прихожанами лютеранской церкви

Высокая месса h-moll (5 частей, 24 номера)

№ части	**Латинское название**	**Русское название**	**Номера, входящие в данную часть мессы**
1	Kyrie eleison (греческое)	Господи, помилуй	№ 1–3, в том числе, № 1, «Kyrie eleison»
2	Gloria	Слава	№ 4–11, в том числе, № 5, «Gloria»
3	Credo	Верую	№ 12–19, в том числе: №15, «Et incarnates» («И воплотившись») № 16, «Crucifixus» («Распят») № 17, «Et ressurexit» («Воскрес»)
4	Sanctus	Свят	№ 20–22
5	Agnus Dei	Агнец Божий	№ 23–24, в том числе: № 23, «Agnus Dei» № 24, «Dona nobis pacem» («Даруй нам, мир»)

Кофейная кантата (около 1735)

Кантата на юмористическое либретто Пикандера (К.Ф. Хенрици), в котором речь идет об увлечении молодежи новым напитком – кофе
Известна также по первым словам текста «Schweigt stille, plaudert nicht» (нем. «Молчите, не болтайте»)
Написана по заказу кофейни Циммермана в Лейпциге
Действующие лица: Рассказчик (тенор), господин Шлендриан (бас) – бюргер, его дочь Лисхен (сопрано)
Инструментальный состав: флейта, 2 скрипки, альт, клавесин, виолончель

Педагогические сочинения И.С. Баха для начинающих музыкантов

«Нотная тетрадь Вильгельма Фридемана Баха»
«Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»
15 двухголосных и 15 трехголосных инвенций
«Маленькие прелюдии и фуги» (12 маленьких прелюдий, 6 маленьких прелюдий и др.) – при жизни И.С. Баха этот сборник не существовал (составлен в 1848 году Ф. Грипенкерлем)

Клавирная музыка

Названия сочинений	Их количество	Годы
Токкаты	7	1708–1710
Хроматическая фантазия и фуга		Около 1720
Каприччио на отъезд возлюбленного брата		Около 1735
Хорошо темперированный клавир, том 1	24 прелюдии и фуги	1722
Хорошо темперированный клавир, том 2	24 прелюдии и фуги	1742
Французские сюиты	6	Около 1722
Английские сюиты	6	Около 1722
Партиты	6	1731
Итальянский концерт (для клавира без оркестра)		1735
Французская увертюра (партита)		1735
Гольдберг-вариации	30	1741
Искусство фуги (без указания состава)		1745–1750

«Каприччио на отъезд возлюбленного брата»

№	Название частей сочинения	Тональ-ность	Темп
1	Льстивые уговоры друзей воздержаться от путешествия	B-dur	Adagio
2	О различных казусах, которые могут приключиться с ним на чужбине	g-moll	Andante
3	Всеобщий плач друзей	f-moll	Adagissimo
4	Приходят друзья и, видя, что ничего не поделать, прощаются с ним		–
5	Ария почтальона	B-dur	Adagio poco
6	Фуга в подражание рожку почтальона	B-dur	–

«Хорошо темперированный клавир» (ХТК)

Энциклопедия баховского творчества	
Бетховен называл «ХТК» своей «музыкальной Библией»	
I том	II том
24 прелюдии и фуги, расположенные по хроматической шкале с чередованием одноименного мажора и минора (C-dur, c-moll, Cis-dur, cis-moll, D-dur и т.д.)	24 прелюдии и фуги, расположенные по хроматической шкале
Название I тому – «Хорошо темперированный клавир» – дал сам Бах	II том в оригинале не имел такого названия

Темперация (от лат. temperatio – правильное соотношение, соразмерность)

Незначительное расширение или сужение (темперирование) интервалов натурального звукоряда с целью приведения их в соответствие с законами исполнительской практики
Равномерная темперация – система темперации, в которой октава делится на 12 равных полутонов
Принята в западноевропейской музыке XIX–XX веков (до начала XIX века использовалась и неравномерная темперация)

Прелюдия (от лат. praeludere – играть предварительно, готовиться к игре)

Небольшая инструментальная пьеса, чаще всего для одного инструмента
Первоначально – импровизационное вступление к основной пьесе 2-х-частного цикла, которое импровизировалось, иногда сочинялось заранее и служило в качестве пробы инструмента, устанавливая тональность основной пьесы
Характерная черта – применение от начала и до конца единого типа фактуры
В XVIII веке стали создаваться и прелюдии в качестве самостоятельных пьес
В XIX веке – одна из наиболее распространенных малых форм (Ф. Шопен, А.Н. Скрябин)
В XX веке трактуется и как вступление, и как самостоятельная пьеса (К. Дебюсси, С.В. Рахманинов, Д.Д. Шостакович, Р.К. Щедрин)

Фуга

(от лат., итал. fuga, букв. – бег, бегство, быстрое течение)

Форма полифонической музыки, основанная на имитационном изложении индивидуализированной темы с дальнейшими проведениями в разных голосах с имитационной и (или) контрапунктической обработкой, также тонально-гармоническим развитием
Высшая форма имитационной полифонии

Фугато и фугетта

Фугато (итал. fugato – фугированно, фугообразно)	Фугетта (итал. fughetta – маленькая фуга)
Имитационная форма, по способу изложения темы родственная фуге, но не имеющая ясно выраженной полифонической репризы; как правило, используется в качестве раздела более крупного целого (например, сонатной формы)	Относительно простая по художественно-образному содержанию, композиционным приёмам и фактуре фуга, обычно для органа или фортепиано

Классификация фуг

По количеству голосов

Двухголосные	Трехголосные	Четырехголосные	Пятиголосные

По количеству тем

Простые	**Сложные**		
На одну тему	Двойные – на 2 темы	Тройные – на 3 темы	Четверные – на 4 темы

Малый цикл «прелюдия – фуга»

Прелюдия	**Фуга**
Свободное развёртывание	Строго упорядоченный принцип развития
Гармонический склад	Полифонический склад
Малые циклы могут объединяться в крупные циклы прелюдий и фуг, (24 прелюдии и фуги И.С. Баха, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина и др.)	

Партита (итал. partita – разделенная на части)

В XVI–XVII веках – отдельная инструментальная пьеса или часть вариационного цикла
Композиторы XVIII века использовали термин как синоним сюиты

Партита для клавира № 2, c-moll

№ п/п	**Название частей**	**Тактовый размер**
1	Sinfonia (Синфония)	2/2
2	Allemande (Аллеманда)	C
3	Courante (Куранта)	3/2
4	Sarabande (Сарабанда)	12/8
5	Rondeaux (Рондо)	3/8
6	Capriccio (Каприччио)	2/4

Концерты

Название (состав исполнителей)	**Кол-во**	**Тональности концертов**
Бранденбургские	6	F-dur, F-dur, G-dur, G-dur, D-dur, B-dur
Для скрипки с оркестром	2	a-moll, E-dur
Для 2 скрипок с оркестром	1	d-moll
Для клавира с оркестром	8	d-moll, E-dur, D-dur, A-dur,f-moll,F-dur,g-moll, d-moll
Для клавира, флейты и скрипки	1	a-moll
Для 2 клавиров	3	c-moll, C-dur, c-moll
Для 3 клавиров	2	d-moll, C-dur
Для 4 клавиров	1	a-moll (по А. Вивальди)

Органная музыка И.С. Баха

Хоральные прелюдии (около 200)	Прелюдии, фантазии и токкаты с фугами, Пассакалья

Хоральная прелюдия

Распространенный тип органной хоральной обработки
Органная пьеса, основанная на мелодии хорала
Крупнейшие мастера хоральных прелюдий – Д. Букстехуде, И.С. Бах Позже хоральные прелюдии также писали И. Брамс и М. Регер

Наиболее известные хоральные прелюдии И.С. Баха

Es-dur	«Wachet auf, ruft uns die Stiimme»	«Проснитесь, голос нас сзывает»
f-moll	«Ich ruf zu dir, Herr»	«Я взываю к тебе, Господи»
g-moll	«Nun komm der Heiden Heiland»	«Грядет язычников спаситель»

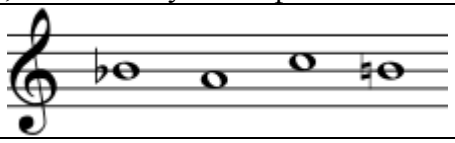
Бранденбургские концерты (1721)

Посвящены маркграфу Христиану Людвигу Бранденбургскому
Следуют традициям Concerto grosso
Лежат на границе камерной и оркестровой музыки, считаются предшественниками классического сонатно-симфонического цикла
По традиции немецкой школы в Concertino сочетаются струнные и духовые инструменты, в каждом Бранденбургском концерте свой состав концертино

Состав concertino Второго Бранденбургского концерта Баха F-dur

Солирующий квартет			
Флейта	Гобой	Труба in F (высокая партия трубы часто поручается другим инструментам); во II части концерта, Andante, труба умолкает	Скрипка

B – A – C – H

Монограмма, соответствующая фамилии семейства Баховов


Некоторые сочинения других композиторов на тему B–A–C–H
(или включающие ее в качестве одного из компонентов)

Имя композитора	Название произведения
И.А. Кребс (ученик Баха)	Фуга на имя BACH для органа
И.Х. Бах	Фуга на тему BACH для органа или клавира
И.Г. Альбрехтсбергер	Фуга на имя BACH для органа или клавира
Р. Шуман	6 фуг на имя BACH для органа, ор. 60
Ф. Лист	Прелюдия и и фуга на тему BACH для органа
Н. Гаде	Три пьесы для фортепиано, ор. 2, на имена GADE и BACH (скерцо, интермеццо, марш)
Н.А. Римский-Корсаков	6 вариаций на тему BACH для фортепиано, Двойная фуга на тему BACH
М. Регер	Фантазия и фуга на тему BACH для органа
Ф. Бузони	Контрапунктическая фантазия для фортепиано
А. Шёнберг	Вариации для оркестра ор. 31
Ф. Пуленк	Вальс-импровизация на имя BACH для фортепиано
А. Веберн	Струнный квартет (серия на основе мотива BACH)
А. Пярт	Коллаж на тему BACH
А. Шнитке	2-я соната для скрипки и фортепиано (Quasi una sonata) Симфония № 3

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. *В каком городе И.С. Бах родился, а в каком прожил большую часть своей жизни?*
2. *Сравните творческие пути И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. Были ли они лично знакомы?*
3. *В каком крупном жанре И.С. Бах не написал ни одного сочинения?*
4. *На какие две группы можно разделить вокально-хоровые сочинения И.С. Баха с точки зрения их текстовой основы?*
5. *Что представляет собой жанр пассионов? Когда было принято их исполнять?*
6. *Где и когда впервые прозвучали «Страсти по Матфею» И.С. Баха?*
7. *Каков исполнительский состав этого сочинения? Назовите его основные компоненты.*
8. *Какова роль протестантского хорала в «Страстях по Матфею» и в целом в музыке И.С. Баха?*
9. *Какое место Высокая месса* h-moll *И.С. Баха занимает в его творческом наследии и в истории данного жанра в целом?*
10. *Какова роль органа и органной музыки в творчестве И.С. Баха? Что представляет собой жанр хоральной прелюдии и как он представлен в творчестве И.С. Баха?*
11. *Поясните смысл термина «темперация». В чем художественный смысл «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха?*
12. *Охарактеризуйте жанры прелюдии и фуги. По какому принципу чередуются прелюдии и фуги в «Хорошо темперированном клавире» И.С. Баха?*
13. *По каким критериям принято классифицировать фуги? Чем отличаются от фуги фугато и фугетта?*
14. *Оставил ли И.С. Бах сочинения в жанре* concerto grosso*?*
15. *Как называется произведение Баха, в состав которого входит «Фуга в подражание рожку почтальона»?*
16. *Совершал ли И.С. Бах путешествия в другие европейские страны? В названиях каких его сочинений содержится указание на какой-либо национальный стиль?*
17. *Назовите (сыграйте на фортепиано) звуки, образующие монограмму* BACH*; перечислите имена композиторов, в наследии которых есть сочинения на тему* BACH.
18. *Известны ли Вам другие монограммы подобного рода?*
19. *Назовите состав* concertino *Второго Бранденбургского концерта И.С. Баха.*
20. *Назовите имена сыновей И.С. Баха, ставших композиторами. Кто из них жил и работал за границей? Творчество какого из сыновей И.С. Баха было наиболее стилистически близким к творчеству отца?*

ВОПРОСЫ ПО ТВОРЧЕСТВУ ВСЕХ КОМПОЗИТОРОВ, ИЗУЧЕННЫХ В I СЕМЕСТРЕ

1. *Назовите композиторов разных эпох и стран, которые работали в жанре мессы. Какова эволюция этого жанра в западноевропейской музыке?*
2. *Назовите композиторов разных эпох и стран, которые работали в жанре мадригала.*
3. *Где и когда возник жанр оперы?*
4. *Какие оперные жанры Вы знаете?*
5. *Охарактеризуйте творчество самых известных представителей итальянской оперы.*
6. *С именами каких композиторов связана история оперы во Франции и Англии?*
7. *Охарактеризуйте жанры оратории и кантаты и их отличия от оперы.*
8. *Назовите известные Вам оратории и кантаты и их авторов.*
9. *Какие изученные Вами композиторы были представителями музыкальных династий?*
10. *В каких изученных Вами произведениях были изображены сцены грозы (бури)? Какими средствами музыкального языка пользовались композиторы при воплощении подобных образов?*

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

История зарубежной музыки: метод. рекомендации для студентов музыкально-педагогического факультета (ОЗО и ОДО) / сост. С. В. Блинова, М. Ш. Бонфельд. – Вологда: Русь, 2005. – 39 с.

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Булучевский, Ю. Старинная музыка: словарь. Переизд. исправл. и дополн. – Москва: Музыка, 1996. – 224 с.

Великие музыканты Западной Европы: И. С. Бах, Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен: хрестоматия для учащихся ст. кл. / сост. В. Б. Григорович. – Москва: Просвещение, 1982. – 222 с.

История мировой музыки: Жанры. Стили. Направления / Авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков. – Москва: Эксмо, 2010. – 544 с.

Коллинз С. Классическая музыка от и до / С. Коллинз. – Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 288 с.

Музыкальный словарь Гроува. Перевод с англ., ред. и дополн. Л.О. Акопяна. – Москва: Практика, 2001. – 1095 с.

Печерский, Б.А. Очень краткий курс истории музыки / Б.А. Печерский. – Москва: Композитор, 2013. – 98 с.

Популярная история музыки. Сост. Горбачева Е.Г. – Москва: Вече, 2002. – 512 с.

Самин, Д. К. 100 великих музыкантов: энциклопедия / Д. К. Самин. – Москва: Вече, 2002. – 131 с.

МОНОГРАФИИ ПО ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

Ливанова, Т. Н. Западноевропейская музыка XVII-XVIII веков в ряду искусств: исследование / Т. Н. Ливанова. – Москва: Музыка, 1977. – 527 с.

Неф К. История западноевропейской музыки / К. Неф. – Пер. с франц. Б.В. Асафьева. Изд. 2-е. – Москва: Музгиз, 1938. – 305 с.

Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. С. Скребков. – Москва: Музыка, 1973. – 448 с.

Протопопов, В.В. Очерки из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века: монография / В. Протопопов. – Москва: Музыка, 1979. – 327 с.

Учебники для музыкальных училищ

Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран / В.С. Галацкая. – Москва: Гос. музыкальное издательство, 1963. – 197 с.

Галацкая, В.С. Музыкальная литература. Вып. 3. – Москва: Музыка, 1989. – 560 с.

Гивенталь, И. Музыкальная литература: учеб. пособие. Вып.1 / Гивенталь И., Гингольд (Щукина) И.– Москва: Музыка, 1986. – 444 с.

Гивенталь И. Музыкальная литература: учеб. пособие. Вып.2. / Гивенталь И., Гингольд (Щукина) И. – Москва: Музыка, 1984. – 480 с.

Учебники для музыкальных вузов

Грубер, Р.И. Всеобщая история музыки. Ч. 1. (Музыка Античности и Средневековья) / Р.И. Грубер. – Москва: Музыка, 1960. – 488 с.

Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки / Е. Л. Гуревич. – Москва: Академия, 1999. – 320 с.

Ливанова, Т.Н История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник. В 2-х т. / Т. Н. Ливанова. – Москва: Музыка, 1983–1987. Т. 1. – 696 с.; Т. 2. – 622 с.

Розеншильд, К. История зарубежной музыки. Вып. 1 / К. Розеншильд. Москва: Музыка, 1978. – 544 с.

Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов. Редакторы Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. – Москва: Композитор, 2010. – 632 с.

ЛИТЕРАТУРА ПО РАЗЛИЧНЫМ ЭПОХАМ И СТИЛЯМ

Античность

Античная музыкальная эстетика. Вст. статья А.Ф. Лосева. – Москва: Музыка, 1960. – 304 с.

Брянцева, В.Н. Мифы древней Греции и музыка. 3-е изд. /В. Н. Брянцева. – Москва: Музыка, 1988. – 47 с.

Волошинов, А. В. Математика и искусство / А.В. Волошинов. – Москва: Просвещение, 2000. – 400 с.

Волошинов, А.В. Пифагор: Союз истины, добра и красоты / Волошинов А.В. – Москва: Просвещение, 1993. – 224 с.

Герцман, Е.В. Античное музыкальное мышление / Е.В. Герцман. – Ленинград: Музыка, 1986. – 224 с.

Герцман, Е.В. Античный орган / Е.В. Герцман. – Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2004. – 62 с.

Герцман, Е.В. Музыка Древней Греции и Рима / Е.В. Герцман. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1995. – 175 с.

Герцман, Е. В. Тайны истории древней музыки / Е. В. Герцман. – Санкт-Петербург: Нота; Москва: Азбука классики, 2004. – 576 с.

Герцман, Е.В. Античная музыкальная педагогика: учеб. пособие для ун-тов, гуманитарн. и педагог. вузов / Е.В. Герцман. – Санкт-Петербург: [б.и.], 1996. – 96 с.

Грейвс, Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс; пер. с англ. К. П. Лукьяненко; под ред. и с послесл. А. А. Тахо-Годи. – Москва: Прогресс, 1992. – 619 с.

Коттерилл, Г. Б. Древняя Греция / Г. Б. Коттерилл; пер. с англ. К. Сошинской под ред. В. П. Пазиловой. – Москва: ЭКСМО, 2007. – 636 с.

Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. – Санкт-Петербург: Кристалл, 2000. – 459 с.
Жмудь, Л.Я. Пифагор и его школа / Л. Я. Жмудь. – Ленинград: Наука, Ленингр. отд-ние, 1990. – 188 с.
Пифагорейское музыкознание. Начала древнегреческой науки о музыке. – Санкт-Петербург: Гуманитарная Академия, 2003. – 384 с.

Средневековье и Возрождение

Герцман, Е.В. Музыкальная боэциана: Монография. – Санкт-Петербург: Невская Нота, 2010. – 504 с.
Кюрегян, Т.. Песни средневековой Европы / Т. Кюрегян Е. Столярова. – Москва: Композитор. – 2007. – 208 с.
Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / сост. Шестаков В.П. – Москва: Музыка, 1966. – 574 с.
Пэрриш, К. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха / К. Пэрриш, Дж. Оул. – Москва-Ленинград: Музыка,1975. – 176 с.
Сапонов, М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы / М.А. Сапонов. – Москва: Классика-XXI, 2006. – 400 с.
Ренессанс. Барокко. Классицизм: Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV-XVII веков / ред. Б. Р. Виппер, Т. Н. Ливанова. – Москва: Наука, 1966. – 348 с.
Евдокимова Ю.К. Музыка эпохи Возрождения: cantus prius factus и работа с ним / Ю. К. Евдокимова, Н. А. Симакова. – Москва: Музыка, 1982. – 253 с.
Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения: учеб. пособие. – Москва: Музыка, 1985. – 360 с.

Барокко и рококо

Бочаров, Ю. С. Французская увертюра в музыке эпохи барокко: исследование / Ю.С. Бочаров. – Москва: Прест, 1998. – 148с.
Захарова, О. И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы / О.И. Захарова. – Москва: Музыка, 1983. – 77 с.
Зейфас, Н. Concerto grosso в музыке барокко/ Н. Зейфас // Проблемы музыкальной науки, Вып. 3. – Москва: Музыка, 1975. – С. 379–406.
Лобанова, М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики / М.Н. Лобанова. – Москва: Музыка, 1994. – 320 с.
Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков / под ред. Н. Г. Шахназаровой. – Москва: Музыка, 1971. – 687 с.
Роллан, Р. Музыкально-историческое наследие. Т. 2: Опера в XVII веке в Италии, Франции, Германии и Англии. Гендель / Р. Роллан. – Москва: Музыка, 1987. – 392 с.
Роллан, Р. Музыкально-историческое наследие. Т.3: Музыканты прошлых дней, музыкальное путешествие в страну прошлого [Люлли, Глюк, Моцарт] / Р. Роллан. – Москва: Музыка, – 1988. – 448 с.
Тихонова А.И. Возрождение и барокко. Серия: Стили, композиторы, эпохи / А.И. Тихонова. – Москва: Росмэн-Пресс. 2003. – 109 с.
Генрих Шютц: сб. статей / сост. Т.Н. Дубравская. – Москва: Музыка, 1985. – 304 с.
Эскина, Н. А. Барокко. «Открылась бездна звёзд полна» / Н.А. Эскина // Музыкальная жизнь. – 1991. – № 1. – С. 21–23; № 2. – С. 22–23.

ЛИТЕРАТУРА ПО ОТДЕЛЬНЫМ АВТОРАМ

К. Монтеверди

Бронфин Е. Клаудио Монтеверди / Е. Бронфин. – Ленинград: Музыка, 1970. – 104 с.
Конен В.Д. Монтеверди / В.Д. Конен. – Москва: Музыка,1971. – 324 с.

К. Джезуальдо

Верга, Д. Маэстро дон Джезуальдо: [Роман] / Д. Верга; Пер. с итал. И. Константиновой; [Вступ. ст. Н. Рыковой; Худож. О. Титов]. – Ленинград: Художественная литература, 1980. – 347 с.

Ж.Б. Люлли

Роллан Р. Заметки о Люлли // Музыкально-историческое наследие. Т.3. / Р. Роллан. – Москва: Музыка, 1988. – С. 99–172.

Г. Пёрселл

Конен В.Д. Пёрселл и опера / В.Д. Конен. – Москва: Музыка,1978. – 262 с.
Уэстреп Д.А. Генри Пёрселл. Пер. с англ. А. Кочнева; предисл. и коммент. Л. Ковнацкой] / Д.А. Уэстреп. – Ленинград: Музыка, 1980. – 238 с.

А. Корелли

Кузнецов К., Ямпольский И. Корелли / К. Кузнецов, И. Ямпольский. – Москва: Государственное музыкальное издательство, 1953. – 70 с.

А. Вивальди

Барбье П. Венеция Вивальди: Музыка и праздники эпохи барокко. Пер. с фр. Е. Рабинович / П. Барбье. – Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2009.
Белецкий, И. Антонио Вивальди. Краткий очерк жизни и творчества: популярная монография / И. Белецкий. – Ленинград: Музыка, 1975. – 98 с.

Боккарди, В. Вивальди / В. Боккарди. Пер. с ит. А. Б. Махова. – Москва: Молодая гвардия, 2007. – 249 с.
Майкапар, А.Е. «Времена года» Антонио Вивальди [Электронный ресурс]: статья / А. Е. Майкапар. – Режим доступа: http://www.maykapar.ru/articles/vremena.shtml

Д. Тартини

Гинзбург, Л. С. Джузеппе Тартини / Л. С. Гинзбург. – Москва: Музыка, 1969. – 228 с.

Ф. Куперен

Куперен Ф. Искусство игры на клавесине / Ф. Куперен. – Москва: Музыка. 1973. – 160 с.

Ж.Ф. Рамо

Брянцева, В. Н. Жан Филипп Рамо и французский музыкальный театр / В. Н. Брянцева. – Москва: Музыка, 1981. – 303 с.
Малиньон, Ж. Жан Филипп Рамо. Пер. с франц., комм. и указатель Д. Шен / Ж. Малиньон. – Ленинград: Музыка, 1983. – 124 с., нот.

Д. Скарлатти

Климовицкий А. Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Д.Скарлатти / А. Климовицкий// Вопросы музыкальной формы: Сб. статей. Вып. 1. – Москва: Музыка, 1967. – С. 3–61.
Окраинец И.А. Доменико Скарлатти: Через инструментализм к стилю /И.А. Окраинец. – Москва: Музыка, 1994. – 208 с.
Шаймухаметова Л.Н. Семантические процессы в тематизме сонат Д. Скарлатти / Е.Н. Шаймухаметова, Н.Г. Селиванец. – Уфа, 1998. – 60 с.

Г.Ф. ГЕНДЕЛЬ

Барна И. Если бы Гендель вёл дневник. Пер. с венг. / И. Барна. – Будапешт: Корвина, 1987. – 275 с.
Грубер Р.И. Гендель / Р.И. Грубер. – Ленинград: Научно-исследовательский институт искусствознания, 1935. – 126 с.
Зейфас, Н. Concerto grosso в творчестве Генделя / Н. Зейфас. – Москва: Музыка. – 1980. – 80 с.
Роллан, Р. Гендель / сост., ред. и коммент. В. Брянцевой / Р. Роллан. – Москва: Музыка. – 1984. – 256 с.
Роллан, Р. Опера в XVII веке в Италии, Франции, Германии и Англии. Гендель // Музыкально-историческое наследие. Т.2. – Москва: Музыка. – 1987. – 392 с.
Федосеев И.С. Оперы Г.Ф. Генделя и Королевская академия музыки / И.С. Федосеев. – Санкт-Петербург: Сударыня. – 1996. – 160 с.

И.С. БАХ

Берченко, Р.Э. В поисках утраченного смысла / Р.Э. Берченко. – Москва: Классика-XXI, 2005. – 372 с.
Бодки, Э. Интерпретация клавирных произведений И.С. Баха / Э. Бодки. – Москва: Музыка, 1993. – 388 с.
Браудо, И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе / И. Браудо. – Санкт-Петербург: Композитор, 2004. – 92 с.
Гиршман, Я. ВАСН. Очерк музыкальных посвящений Баху с его символической звуковой монограммой / Я. Гиршман. – Казань [б.и.]: 1993. – 107 с.
Документы жизни и деятельности И. С. Баха / сост. Х.-Й. Шульце. – Москва: Музыка. – 1980. – 271 с.
Друскин, М.С. Иоганн Себастьян Бах: монография / М.С. Друскин. – Москва: Музыка. – 1982. – 383 с.
Друскин, М.С. Пассионы и мессы И.С. Баха / М.С. Друскин. – Ленинград: Музыка – 1976. – 168 с.
Друскин, Я. С. О риторических приемах в музыке И.С.Баха / Я.С. Друскин. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005. – 136 с.
Как исполнять Баха / сост., вступ. статья М.С. Толстоброва. – Москва: Классика-XXI. – 2006. – 208 с.
Калинина, Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе / Л. Калинина. – Ленинград: Музыка, 1988. – 160 с.
Кац, Б.А. Времена – Люди – Музыка: Документальные повести о музыке и музыкантах / Б.А. Кац. – Ленинград: Музыка. – 1983. – 104 с.
Кириллина, Л.В. К истории бахианства в классическую эпоху (Электронный ресурс) /Л. В, Кириллина. // Музыкальный журнал Израиль XXI в. – 2012. – №5 (35). – Режим доступа: http://www.21israel-music.com.
Мейнел, Э. Иоганн Себастьян Бах. Хроника жизни, изложенная Анной Магдаленой Бах // пер. с англ. С. Грохотова / Э. Мейнел. – Москва: Классика-XXI, 2000. – 184 с.
Милка, А.П. Занимательная бахиана. Вып. 2 / А.П. Милка, Т. В. Шабалина. – Санкт-Петербург: Композитор. – 2001. – 304 с.
Милка, А.П. Занимательная бахиана. Вып. 1 / А.П. Милка, Т. В. Шабалина. – Санкт-Петербург: Композитор. – 2001. – 208 с.
Милка, А. П. «Искусство фуги» И. С. Баха: к реконструкции и интерпретации / А. П. Милка. – Санкт-Петербург: Композитор, 2009. – 454 с.
Мильштейн, Я.И. «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха и особенности его исполнения / Я.И. Мильштейн. – Москва: Классика-XXI, 2001. – 394 с.
Морозов С.А. Иоганн Себастьян Бах /С.А. Морозов. – Москва: Молодая гвардия, 1975. – 256 с.
Носина, В.Б. Символика музыки И.С. Баха / В.Б. Носина. – Москва: Классика-XXI, 2004. – 56 с.
Протопопов, Вл. Принципы музыкальной формы И.С.Баха / Вл. Протопопов. – Москва: Музыка, 1981. – 355 с.
Русская книга о Бахе: сб. статей / сост. Т.Н. Ливанова, В.В. Протопопов. – Москва: Музыка, 1986. – 374 с.
Семеренко, Л.Ф. Об инвенциях И.С. Баха / Л.Ф. Семеренко. – Белгород: Отчий край, 2000. – 69 с.

Форкель, И.Н. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха / И.Н. Форкель. – Москва: Музыка. – 1987.
Швейцер, А. И.С. Бах / А. Швейцер. – Москва: Музыка, 1965. – 728 с.
Яворский, Б.Л. Сюиты Баха для клавира. Носина, В. Б. О символике «Французских сюит» И. С. Баха / Б.Л. Яворский, В.Б. Носина. – Москва: Классика-XXI, 2009. – 156 с.
Яворский, Б.Л. Сюиты Баха для клавира. Под. ред. С. Протопопова / Б.Л. Яворский. – Москва – Ленинград: Музыка. – 1947. – 54 с.

ПО ОПЕРЕ

Оперные либретто. Краткое изложение содержания опер. Т. 2. Зарубежная опера. – Москва: Музыка, 1985. – 431 с.
Брянцева, В. Н. Французская комическая опера XVIII века. Пути развития и становления жанра: исследование / В. Н. Брянцева. – Москва: Музыка, 1985. – 311 с.
Булычева, А. В. Сады Армиды: Музыкальный театр французского барокко / А. В. Булычева. – Москва: Аграф, 2004. – 448 с.
Вайнкоп, Ю. Что надо знать об опере. Изд. 2-е / Ю. Вайнкоп. – Москва: Музыка, 1967. – 163 с.
Горович, Б. Оперный театр. Пер. с польск. М. Малькова / Б. Горович. – Ленинград: Музыка,1984. – 224 с.
Крунтяева, Т.С. Итальянская комическая опера XVIII века/ Т.С. Крунтяева. – Ленинград: Музыка, 1981. – 168 с.
Кулешова, Г.Г. Вопросы драматургии оперы / Г.Г. Кулешова. – Минск: Наука и техника, 1979. – 231 с.
Луцкер П. В. Итальянская опера XVIII века / П.В. Луцкер, И.П. Сусидко. – Москва: Классика-XXI век, 2004. – Т. 2. Эпоха Метастазио. – 768 с.
Покровский, Б. А. Беседы об опере: книга для учащихся / Б.А. Покровский. – Москва: Просвещение, 1981. – 192 с.
Роллан, Р. Музыкально-историческое наследие. Т. 2: Опера в XVII веке в Италии, Франции, Германии и Англии. Гендель / Р. Роллан. – Москва: Музыка, 1987. – 392 с.
Ротбаум, Л. Д. Опера и ее сценическое воплощение: записки режиссера / Л. Д. Ротбаум. – Москва: Советский композитор, 1980. – 261 с.

ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ЖАНРАМ

Брянцева, В. Н. Французский клавесинизм / В. Н. Брянцева. – Санкт-Петербург: Дм. Буланин, 2000. – 378 с.
Тараканов, М. Е. Инструментальный концерт / М.Е. Тараканов. – Москва: Музыка, 1986. – 56 с.
Еремина-Соленникова, Е. В. Старинные бальные танцы. Новое время / Е.В. Еремина-Соленникова. – Санкт-Петербург: Планета музыки, Лань, 2010. – 256 с.
Ефименкова, Б. Б. Танцевальные жанры / Б. Б. Ефименкова. – Москва: Музыка. – 1962. – 54 с.
Кириллина, Л. В. Метаморфозы менуэта / Л. В. Кириллина // Музыкальная академия. – 1998. – № 1. – С. 133–136.
Копчевский, Н.А. Клавирная музыка: Вопросы исполнения. – Москва: Музыка, 2011. – 96 с.

ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ И СИМФОНИЧЕСКОМУ ОРКЕСТРУ

Агафонников, Н.Н. Симфоническая партитура. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Н.Н. Агафонников. – Москва: Музыка, 1981. – 196 с.
Благодатов, Г. И. История симфонического оркестра / Г.И. Благодатов – Ленинград: Музыка, 1969. – 312 с.
Газарян, С. В мире музыкальных инструментов / С. Газарян. – Москва: Музыка, 1989. – 192 с.
Гуревич, Л. И. История оркестровых стилей: учеб. пособие для музыкальных вузов / Л.И. Гуревич. – Москва: Композитор, 1997. – 208 с.
Карс, А. История оркестровки / А. Карс. – Москва: Музыка, 1990. – 304 с.
Чулаки, М.И. Инструменты симфонического оркестра: учеб. пособие / М.И. Чулаки. – Санкт-Петербург: Композитор, 2004. – 224 с.
Раабен, Л.Н. Жизнь замечательных скрипачей и виолончелистов / Л.Н. Раабен. – Москва: Музыка, 1969. – 280 с.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

http://notes.tarakanov.net. Крупнейший нотный архив в русскоязычном интернете. Содержит полнотекстовые учебники по теории музыки (в разделе «Учебные пособия»)
www.classic-music.ru – ведущий сайт Рунета о классической музыке, содержит биографии и творческие портреты композиторов и исполнителей; коллекцию записей классической музыки в формате mp3.
www.belcanto.ru – база данных с материалами об оперном искусстве и классической музыке.
http://www.operanews.ru – сайт об опере, содержит оперные новости, информация об актуальных событиях и памятных датах, рецензии на премьеры, интервью, исторические экскурсы, концептуальные статьи, записи.
http://www.forumklassika.ru/forum.php – сайт о музыке и музыкантах.
www.intoclassics.net – сайт любителей классической музыки. Основное назначение сайта - обмен аудио- и видеозаписями с возможностью их обсуждения, а также помощь начинающим слушателям классики.
http://classic-online.ru – открытый архив классической музыки. Представляет собой интерактивный проект для исполнителей, композиторов и ценителей классической музыки. Здесь можно не только прослушивать аудиозаписи, но и размещать, обсуждать, оценивать различные интерпретации.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Музыкальная культура эпохи Античности 4
2. Музыкальная культура эпохи Средневековья 13
3. Музыкальная культура эпохи Ренессанса 22
4. Музыкальная культура эпохи Барокко. 27
5. Композиторы XVIII века 34
6. Творчество И. С. Баха 40

Список рекомендуемой литературы 48

Учебное издание

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ В ТАБЛИЦАХ
(ОТ АНТИЧНОСТИ ДО БАРОККО)
Учебное пособие

Редактор – А.И. Ланькова
Оригинал-макет – О.М. Ванчугова

Подписано в печать 21.12.2015 г. Формат 60 × 84/8.
Усл. п. л. 6,5. Тираж экз. Заказ №

РИО ВоГУ. 160000, г. Вологда, ул. С. Орлова, 6.